федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«АКАДЕМИЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ В.С. ПОПОВА

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F07C4E1EC3D00DC21910198FD8611FF
Владелец: Соловьёв Александр Владиславович
Действителен: с 02.12.2025 до 25.02.2027

УТВЕРЖДАЮ
первый проректор – проректор
по учебно-воспитательной
работе и развитию
О.А. Красногорова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Актуальные проблемы исполнительского искусства»

Уровень ВО:

Подготовка кадров высшей квалификации	**53.09.02 –Искусство вокального исполнительства**
Цикл дисциплин учебного плана	**СД**
Специальность:	**Артист высшей квалификации, Преподаватель творческих дисциплин**

Москва - 2026

Рабочая программа дисциплины

Актуальные проблемы исполнительского искусства

Разработана в соответствии с ФГОС Высшего образования для обучающихся по программе высшего образования ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительской специальности:

53.09.02 – Искусство вокального исполнительства (ФГОС утвержден Приказом Минобрнауки от 17 августа 2015 г. № 845; Зарегистрирован в Минюсте 01.09.2015 № 38762).

Составлена на основании учебного плана по ООП, утвержденного Ученым советом Академии: протокол №3 от 29.06.2026

Разработчик программы:

- кандидат искусствоведения, доцент И.А. Хрулева

СОДЕРЖАНИЕ

	Аннотация к дисциплине. Цель и задачи дисциплины, компетенции…….	4
1.	Перечень планируемых результатов обучения……..…	5
2.	Место дисциплины в структуре ООП ВО ……..	5
3.	Объем дисциплины……...	5
4.	Структура и содержание дисциплины…….	6
5.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…….	17
5.1	Основная литература…….....	17
5.2	Дополнительная литература…….....	19
5.3	Программное обеспечение……...…	23
5.4	Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы……..…	23
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины……...	24
7.	Методические рекомендации по организации изучения дисциплины……	24
7.1	Рекомендации для самостоятельной работы ассистентов-стажеров…..….	24
7.2.1.	Вопросы к экзамену…….....	24
7.2.2	Критерии оценки знаний на экзамене ……	25
	Лист регистрации изменений……...…	27

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цель:	Дать представление об исполнительстве как форме музыкальной деятельности в ее соотнесении с деятельностью композитора и музыкального слушателя, рассмотреть вопросы развития исполнительского искусства, проанализировать новые формы исполнительства, сложившиеся в XX веке, познакомить студентов с историческими периодами возникновения и развития исполнительских школ по направлениям подготовки, различными стилистическими направлениями вокального и дирижерско-хорового исполнительства, изучить педагогическое и творческое наследие выдающихся оперных и камерных певцов и хоровых дирижеров.
Задачи:	Рассмотрение феномена исполнительства в культурологическом контексте, роли исполнителя в процессе создания музыкального произведения; Рассмотрение исторического развития исполнительства от первобытных форм синкретизма до новейших форм начала XXI века; Установление взаимосвязи между исполнительством и процессом исторического развития музыки; Выявление взаимосвязей между развитием методики исполнения сочинений и задачами, возникавшими перед исполнительством на различных этапах его становления и развития; Знакомство с исполнительским искусством выдающихся певцов и дирижеров различных исторических эпох и стран.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	УК-2: способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте; УК-3: способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для оформления суждений по актуальным проблемам педагогической и профессиональной деятельности музыканта; УК-4: способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры; ПК-4: способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучающемого, систему ценностей,

	направленных на гуманизацию общества; ПК-8 способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи; ПК-11 готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

Знать: роль исполнительства в культурологическом контексте, особенности наиболее значительных исполнительских стилей, особенности национальных школ по исполнительскому профилю; искусство выдающихся представителей исполнительства и педагогику разных стран и эпох;

Уметь: систематизировать знания в области теории и истории исполнительства, понимать взаимосвязи исполнительства с методикой и педагогикой;

Владеть: специальной музыкальной терминологией, а также навыками логически стройного и аргументированного изложения содержания дисциплины, навыками исполнительского анализа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В структуре ООП ВО дисциплина **«Актуальные проблемы исполнительского искусства»** находится в разделе «Специальные дисциплины» и связана с дисциплинами данного цикла: «Актуальные проблемы музыкальной педагогики (теоретическая работа)», «Специальность».

Цикл (раздел) ООП **1.2.1.5.**	**СД**

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

3.1.Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 144 академических часа.

3.2. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины	144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	37
Лекции (Л)	
Семинары (С)	-
Практические занятия (ПЗ)	36
Самостоятельная работа студента (СРС)	107
Экзамен (Э)	
Зачет (З)	
Дифференцированный зачет (ДЗ)	4

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел I. Музыкальная культурология и музыкальное произведение. ***Тема 1.*** **Понятие о музыкальной культуре. Роль музыки в жизни общества**.

Введение. Цель и задачи курса «Актуальные проблемы исполнительского искусства».

Культура как духовное бытие человечества. Творческая деятельность человека и его приобщение к духовным ценностям. Ценностный (аксиологический) аспект культуры. Общечеловеческие и конкретно-социальные компоненты культуры. Диалектика личностного и общественного начал в культуре.

Специфика художественной культуры и ее основные функции. Музыкальная культура общества и ее основные структурные подразделения. Роль музыки в жизни общества. Музыкальное искусство как отражение действительности в форме специфических художественных образов, вид духовного творчества и обогащения духовной жизни человека. Место музыки в ряду других искусств. Синкретические формы художественной деятельности и ее дифференциация.

Литература:

1.Боголюбова Е.В. Культура и общество: Вопросы истории и теории. - М., 1978

2.Бочкарева О.В., Новикова Л.П., Слепко Ю. Н. Актуальные проблемы развития музыкальной культуры и образования. – Ярославский педагогический вестник. – 2016. С. -

3.Давидович В.Е., Жданов Ю.А. Сущность культуры. - Ростов-на-Дону, 1979.

4.Лотман Ю. Статьи по типологии культуры. - Тарту, 1973. - 94 с.

5. Проблемы теории культуры / НИИ культуры. Труды. Вып. 91. - М. - 164 с.

6. Олейник М.А. Проблемы музыкальной коммуникации в современной культуре / Философия и общество. – 2009. - № 1. – С. 167 – 173.

Тема 2. **Структурные характеристики музыкальной культуры. Академическое музыкальное искусство. Массовая музыкальная культура XX века.**

Целостность музыкальной культуры как отражение целостности общественной жизни. Фольклор, бытовое, профессиональное музыкальное искусство, их взаимосвязь и взаимовлияния. Массовое и элитарное искусство.

Музыкальный фольклор как коллективное искусство народа. Народно-профессиональное искусство, его различные формы. Бытовое искусство города: бытовая песня и романс, танцевальные жанры. Современная массовая музыкальная культура, ее основные формы и социальные функции. Роль средств массовой коммуникации в становлении и функционировании массовой музыкальной культуры.

Академическое музыкальное искусство. Его исторические истоки. Академическая музыка как специализированная форма духовной деятельности. Ее вычлененность из повседневности, свобода от прикладных функций. Взаимосвязи академического искусства с литературой, театром и другими видами художественной деятельности. Разнообразие эмоционального строя академической музыки, ее широкий образный диапазон, богатство интонационного фонда, глубокая стилевая и жанровая дифференциация. Высокая степень художественного обобщения и индивидуализированность музыкальных образов как эстетическая норма академической музыки. Личностный характер творчества и присвоения художественных ценностей. Национальная характерность, почвенность и общечеловеческое значение академического искусства.

Литература:

1. Вейценфельд А.И. Массовая музыкальная культура: учебное пособие. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020. – 431 с., илл.

2. Левин Л. Музыка в системе культуры / Информкультура. Обзорная информация. Серия «Музыка», вып. 3. - М. - 1984.

3. Маевская И.В. Жанрово-стилевые аспекты отечественной эстрадной песни второй половины XX века. – дисс. канд. иск. – 2020. – 205 с.

4.Сохор А. Музыка - культура - музыкальная культура // С. М., 1978, № 3. - С. 83-86.

5.Фомин В. П. Музыкальная жизнь как проблема теоретического музыкознания: дис. канд иск, 1977.

Тема 3. **Музыкальное любительство и художественная самодеятельность. Музыкальный профессионализм и его социокультурные функции.**

Общественная музыкальная среда. Музыкальное произведение и проблема его идентичности.

Музыкальное любительство и художественная самодеятельность как обнаружение потребности людей в активном художественном творчестве. Различные социальные формы любительства. Домашнее музицирование. Художественная самодеятельность как вид народного творчества. Фольклорная, академическая, эстрадная и другие художественные ориентации самодеятельного искусства.

Музыкальный профессионализм и его социокультурная функция. Художественное творчество как форма духовного производства. Художник-творец как созидатель музыкальных ценностей, исследователь жизни, идеолог, воспитатель, социальный организатор.

Общественная музыкальная звуковая среда как объект познавательной и оценочной музыкальной деятельности, средство музыкальной коммуникации, способ фиксации духовного содержания музыки. Художественное творчество как способ преобразования музыкальной среды. Структура общественной музыкальной среды. Музыка повседневного быта, обрядов и праздников. Концертная и театральная музыка. Роль звукозаписи, радио- и телевещания в формировании современной звуковой среды. Роль музыкального произведения в музыкальной культуре. Музыкальное произведение как художественно-самостоятельное, обособленное, конструктивно законченное явление и его включенность в звуковую среду, в музыкальную культуру общества. Историчность категории «музыкальное произведение». Роль авторства и письменной фиксации музыки для ее становления.

Сложный, диалектически противоречивый бытийный статус музыкального произведения. Его актуализация в различных видах музыкальной деятельности. Текст музыкального произведения как двухуровневая система: структурированный композитором инвариантный центр и неструктурированная вариантная периферия — область исполнительской интерпретации.

Музыкальное произведение в межкультурных отношениях. Относительное постоянство, неизменность культурной среды как условие адекватного восприятия и понимания художественного произведения. Трансляция музыкального произведения в иные культурные контексты.

Литература:

1. Геращенко Е.А., Косихина И.Г. Театрально-музыкальное любительство в России: от истоков до начала XX в. – Мир культуры: культуроведение, культурография, культурология. – Курск, 2018. – С. 167-177.

2.Капустин Ю. В. Социальные функции музыканта-исполнителя и формы их осуществления в современном обществе: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Л., 1974.

3.Капустин Ю. В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни. - Л.: Музыка, 1985. - 160 с.

4. Малышев И. В. Музыкальное произведение: эстетический анализ. – М., 1999. – 91 с.

5. Меньшинина Л.Л. Дополнительное музыкальное образование студенческой молодежи в ВУЗе. – Автореферат дисс. канд. пед наука. – Калининград, 2015. – 23 с.

6. Сыров В.Н. Музыкальное любительство сегодня / Любительство в художественной культуре: история и современность. – Ученые записки ИУБиП. – Ростов на Дону, 2005. – С.66 – 71.

7. Folkestad G. National identity and music // Musical Identities / ed. Macdonald R., Hargreaves D., Miell D. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 151–162.

8. Frith S. Music and Identities // Questions of Cultural Identity / ed. Hall S., Gay P. London: Sage, 1996. P. 108–127.

Тема 4. **Виды музыкальной деятельности (композитор – исполнитель - слушатель)**

Музыкальная деятельность как форма осуществления музыкальной культуры. Ее духовный характер и внешние материальные проявления. Индивидуально-личностный характер основных форм музыкальной деятельности и ее социальная детерминированность. Художественная коммуникация (общение) как важнейшая сторона системы музыкальной деятельности. Творчество, исполнительство и восприятие как основные функциональные блоки в системе музыкальной культуры. Музыкальная педагогика как основная форма воспроизведения музыкальной культуры.

Литература:

1.Якупов А. Н. Музыкальная коммуникация. Вопросы теории и практики управления. - Москва, Новосибирск, 1993. - 178 с.

2.Якупов А. Н. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. - М., 1995.

3.Алексеев Э., Андрукович П., Головинский Г. Некоторые вопросы теории и практики изучения массовых музыкальных вкусов / Вопросы социологии искусства. - М., 1979.

4.Костюк А. Г. Музыкально-эстетическая культура слушателя: дис. - 1964.

5.Хренов М. А. Методологические проблемы изучения публики / Методологические проблемы современного искусствознания. - М., 1986.

5. Цукерман В. С. Музыка и слушатель: Опыт социологического исследования. - М: Музыка, 1972. - 204 с.

Раздел II. Музыкальное исполнительство.

Тема 5. **Исполнительский характер музыкального искусства. Место исполнительства в системе музыкальной коммуникации. Интерпретация музыкального произведения. Теоретические основы художественной интерпретации.**

Исполнительский характер музыкального искусства. Исполнительство как сотворчество по отношению к деятельности композитора. Музыкант-исполнитель как посредник между композитором и слушателем. Исполнитель и публика: взаимодействие и сотворчество. Музыкальная интерпретация как результат взаимодействия нотного текста, исполнительских традиций и творческой воли исполнителя. Объективное и субъективное, интуитивное и рациональное в музыкальном исполнительстве. Творческая природа исполнительства. Понимание и трактовка как диалектически взаимосвязанные стороны интерпретации. Порождение новых смыслов как результат интерпретации. Специфика художественной интерпретации, интуитивное постижение объекта интерпретации (вживание,

синергетика). Роль семантического и эстетического анализа произведения для исполнительской интерпретации. Преднамеренность и непреднамеренность в музыкальной интерпретации. Адекватность исполнительской интерпретации музыкального произведения. Формирование художественно-исполнительской идеи и ее реализация.

Различные аспекты интерпретации: 1. истолкование исполнителем авторского замысла; 2. историческое наследование; 3. межкультурные и внутрикультурные отношения. Аутентичное исполнение, погружение в историко-культурный контекст.

Литература:

1.Березовчук Л. Интерпретатор и аналитик // Муз. академия, 1993, № 2.

2.Медушевский В. В. Онтологические основы интерпретации музыки // Интерпретация музыкального произведения в контексте культуры. Сб. Статей (ред. Л.С.Дьячкова).

3. Томский И.А. ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ВОКАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ // Современные проблемы науки и образования.–2014.–№1.;URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12217 (дата обращения: 16.02.2021).

Тема 6. **Эстетика исполнительского искусства. Исполнительский стиль. Факторы его формирования.**

Жанр и стиль как типологические общности музыкальных произведений и как комплексы средств музыкальной выразительности. Исполнительский стиль как проявление художественных ориентиров исполнителя, художественной школы (направления) и индивидуальности музыканта. Эпичность, лиричность, драматичность как возможные тонусы исполнения. Соотношение эмоциональных и рациональных моментов в исполнительском стиле. Отстраненность, образная конкретность, театральность в творческом облике музыканта. Личностное высказывание, диалогичность, персонализация образов в исполнительском процессе. Масштабность и камерность, доверительность исполнения.

Композиторский текст как основа становления музыкального образа, порождающее начало исполнительского процесса. Взаимодействие стиля эпохи создания произведения и индивидуального стиля композитора - и стилевых аспектов эпохи исполнения произведения и индивидуального стиля исполнителя.

Внешняя сдержанность и академическая строгость исполнения, преобладание музыкального воздействия на слушателя. Активная жестикуляция, сценическая раскованность исполнителя, весомость визуального ряда в музыкальном исполнительстве эстрадного и народно-песенного плана.

Классицистский и романтический типы исполнительского стиля. Классицистский исполнительский стиль, его рациональные основы. Строгое соблюдение композиторского текста, ритмическая строгость, динамическая контрастность, определенность штриховой дифференциации, стремление к четкому построению музыкального целого, к ясной архитектонике музыкального произведения. Обобщенность музыкальных образов, опосредованность музыкальной выразительности стилистикой исполняемого произведения, отказ от заостренной характеристичности и открытой эмоциональности.

Романтический исполнительский стиль. Многоплановость настроений, свобода и гибкость переходов от активности к покою и умиротворенности, мгновенные переключения настроений и длительное пребывание в одном состоянии. Импровизационное ощущение музыки. Кантиленное звуковедение, широкое применение крещендо и диминуендо, тонкость агогики и нюансировки. Эмоционально-смысловые арки как способ достижения архитектонической стройности произведения.

Систематизация исполнительских стилей Д. Рабиновича: виртуозный, эмоциональный, рациональный и лирически-интеллектуальный.

Национальные школы исполнительства. Характерные для них типы эмоциональности, различная степень проявления логического начала. Соотношение ритмического и мелодико-интонационного (песенного) компонентов музыкальной выразительности.

Литература:

1.Григорьев В.Ю. Музыкальный романтизм: Сущность стиля. - 1994, № 5.

(Любимов А.) Вкус к подлинности. Беседа с Алексеем Любимовым // С.М., 1990, № 9 [проблема аутентичного исполнения]

2.Никиш А. Об интерпретации старинной музыки // С.М. 1956/12 (# Бах, Гендель)

3.Рабинович Д. Исполнитель и стиль. Т. 1-2. - М., 1979-1981.

4.Скребкова-Филатова М. О музыкальной живописности в музыке К. М. Вебера: Некоторые аспекты исполнительской интерпретации // Проблемы романтизма в исполнительском искусстве: Сб. начн. тр. / Моск. консерватория. Кафедра истории и теории исполнительского искусства; ред.-сост. Тихонов С.И. / Моск. консерватория, 1994. - С. 27-47. (Науч. тр. Моск. консерватории; сб. 6).

5.Чинаев В. Выразительность, личность, стиль в исполнительской культуре прошлого и современности // Современные проблемы музыкального исполнительства / Саратовский университет, 1987.

6.[Хиндемит П.] Пауль Хиндемит об исполнении Баха // Сов. музыка, 1973, № 11.

Раздел III. Музыкально-исполнительские средства

Тема 7. **Интонационные основы музыкального исполнительства. Музыкально-исполнительские средства. Высотное интонирование.**

Интонационная природа музыкального исполнительства. Художественные выразительные средства исполнителя (исполнительская интонация), их соотношение с композиторским текстом музыкального произведения. Смысловая обусловленность всех звуковых компонентов произведения. Индивидуальная трактовка высотной строя произведения, его темпа и ритма, агогики, динамики, тембра в процессе исполнения.

Различная психологическая интенсивность звуков различной высоты (тонность звука – Б. Асафьев). Музыкальный строй как совокупность фиксированных и подвижных тонов звуковысотной системы. Взаимообусловленность музыкального строя и интонирования. Математическое выражение строя. Пифагорейский, чистый, темперированный строи. Зонная теория слуха Н. А. Гарбузова. Внутризонный интонационный слух.

Музыкальные инструменты с фиксированной и нефиксированной высотой звуков. Настройка инструментов с фиксированной высотой.

Особенности мелодического и гармонического интонирования. Значение ладового и тонально-гармонического чувства для выработки чистой и осмысленной интонации. Чистота интонации как интонационная стройность простейших смысловых построений — мотивов или фраз. Эмоционально-смысловое регулирование интонации. Интонирование в пределах одной тональности и при модулировании. Сознательное повышение и понижение ступеней лада для достижения чистоты и высотной стабильности строя.

Интонация и музыкальные исполнительские средства. Роль постановки голоса, исполнительского аппарата инструменталиста для чистоты интонации. Взаимосвязь высотного интонирования с другими музыкальными выразительными средствами – направленностью мелодического движения, метроритмом, динамикой, тембром.

Стилевые нормы высотного интонирования. Обострение ладовых тяготений в произведениях композиторов-романтиков. Более спокойное, уравновешенное интонирование музыки классиков. Ладово-индифферентное (интервальное) интонирование в атональной музыке XX века. Индивидуальная манера интонирования в исполнительской практике выдающихся музыкантов. Влияние психофизического состояния артиста на интонацию.

Особенности сольного, ансамблевого и оркестрового интонирования. Относительная свобода интонирования в сольном исполнительстве. Необходимость координации интонации при ансамблевой игре. Нивелирование высотного интонирования в унисонном звучании хоровых и оркестровых партий. Проблема достижения высотного ансамбля в коллективном исполнительстве. Необходимость преодоления высотной индифферентности рояля при работе пианиста с вокалистами.

Усложнение требований к высотному интонированию в музыке XX века. Нетемперированное интонирование в народно-песенном исполнительстве. Четвертитоновая и другие формы микроинтервалики в произведениях Хабы, Вышнеградского, Пендерецкого, Губайдулиной, Шнитке, Слонимского и других композиторов. Экмелика (элементы речевого интонирования), Sprechstimme - приблизительное высотное интонирование в произведениях Шёнберга и его последователей. Старинные формы темперации и высотного строя в аутентичном интонировании.

Литература:

1.Барановский П., Юцевич Е. Звуковысотный анализ свободного мелодического строя. - Киев: АН УССР, 1956. - 83 с.

2.Володин А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра звука // Музыкальное искусство и наука. - М., 1970. - Вып. 1. - С. 11-38.

3.Гарбузов Н. Зонная природа звуковысотного слуха. - М.; Л.: АН СССР, 1948. - 84 с.

4.Переверзев Н. Исполнительская интонация. - М.: Музыка, 1989.

5.Переверзев Н. Проблемы музыкального интонирования. - М.: Музыка, 1966. - 115 с.

6.Рагс Ю.Н. Интонирование мелодии в связи с некоторыми ее элементами // Труды кафедры теории музыки Московской гос. консерватории. - М., 1960. - Вып. 1. - С. 338-355.

7.Сахалтуева О. О некоторых закономерностях интонирования в связи с формой, динамикой и ладом // Труды кафедры теории музыки Московской гос. консерватории. - М., 1960. - Вып. 1. - С. 356-378.

Тема 8. **Исполнительский темп и ритм. Агогика, её исторические типы, роль агогики в построении музыкальной формы.**

Всеобщность ритмической организации в природе. Проявления ритма в человеческой жизнедеятельности и различных видах искусства.

Генезис музыкального ритма, его опора на движение (ходьба, бег, прыжки, танец) и пластику человеческого тела, дыхание, речевые и поэтические ритмы. Звуко-временная специфика музыкального ритма. Конструктивное и выразительное значение ритма, роль ритма в логической организации музыкального целого.

Тактометрическая организация музыкального времени в классической и романтической музыке. Равномерность и темп, метр и конкретные ритмические формы как различные уровни метроритмической организации. Конструктивное и выразительное значение ритма в музыке. Агогика (микроуровень в организации музыкального времени). Музыкальная архитектоника (макроуровень временной организации музыки). Различные исторические формы ритмической организации.

Роль ритма в различных национальных культурах, в музыке различных исторических эпох, в разных музыкальных жанрах. Национальная специфика ритма.

Выбор художественно обусловленных темпов, обеспечивающих рельефность музыкальных образов и возможность создания целостной художественной концепции. Выдерживание единого темпа как условие неизменности музыкального образа. Работа исполнителя над устойчивостью темпа. Темповая память. Художественная обоснованность темповых изменений и контрастов. Темповая драматургия музыкального произведения. Темповое крещендо и диминуендо. Роль темпа в создании расчлененности и слитности музыкальной формы.

Иерархичность музыкальной пульсации. Ее противоречие с мотивной структурой, фразировкой и пр. Агогичность тактовой системы (отклонения от избранного темпа внутри такта, в конце мотива, фразы, раздела формы). Инерционность и инициативность в области ритма. Освоение особых ритмических фигур и необычных форм деления времени, полиритмии. Овладение исполнителем переменными и непериодическими ритмами, сложными размерами, несимметричными ритмами и ритмами с добавленной длительностью О. Мессиана. Стилистические нормы метроритмической организации. Новые явления в области ритма в музыке XX века и художественное овладение ими. Работа над ритмом в условиях ансамблевого, хорового и оркестрового исполнительства.

Агогика как средство выразительности. Различение смены темпа и агогики. Агогика и Tempo rubato. Определение агогики Х. Риманом и его понимание метрического акцента (тактовая ритмика). Агогика и интонация (смысловое выделение звуков). Агогика и членение музыкальной речи (остановки или ускорения на стыке музыкальных событий). Агогика и форма. Взаимосвязь агогики и динамики. Зависимость агогики от фактуры. Агогика в различных музыкальных жанрах и

стилях. Агогика в вокальной музыке. Агогика в сольном, ансамблевом, хоровом и оркестром исполнении.

Литература:

1.Агогика // Музыкальный энциклопедический словарь. - М., 1990.

2.Лобанов П.В. Скрябин А. Две поэмы ор. 32: Расшифровки авторских исполнений П.В.Лобанова. - М., 1960.

3.Сайгушкина О. Музыкальная агогика и педагогика.

Темпо рубато // Музыкальный энциклопедический словарь. - М., 1990.

4.Харлап М. Агогика // Муз. энциклопедия. Т. 1. - М., 1973.

5.Ямпольский И. Агогика // Музыкальная энциклопедия, т. 1. - М., 1973.

6.Ямпольский И. Темпо рубато // Муз. энциклопедия. Т. 5. - М., 1981.

Тема 9. **Громкостная динамика и тембр как средства исполнительской выразительности**

Природа, функции и формы проявления громкостной динамики в музыке. Динамика как сторона исполнительской техники музыканта. Широкое и узкое понимание термина «динамика». Абсолютные и относительные аспекты громкостной динамики. Динамический диапазон исполнения. Взаимосвязь динамики от образного содержания произведения. Динамическое выделение образно значимых звуковых элементов. Соотношение рельефа и фона.

Динамика в музыке полифонического и гомофонно-гармонического склада. Взаимосвязь силы и длительности звука, силы и ритмического рисунка, силы и гармонического развития. Связь нюансов с тесситурными условиями, регистром, характером голоса, тембром. Исполнение crescendo и diminuendo. Исполнение контрастных нюансов. Параллелизм темпа и динамики. Параллелизм высотной направленности мелодического движения и динамики. Динамика и тесситура. Динамика в музыке разных жанров. Динамические возможности различных голосов и музыкальных инструментов. Динамика в ансамбле, оркестре. Динамическое строение мотива, фразы. Роль динамики в формообразовании. Динамический план произведения.

Особенности громкостной динамики в музыке разных стилей. Террасная динамика музыки барокко. Динамические открытия композиторов мангеймской школы. Динамические особенности музыки Бетховена. Динамические нарастания и контрасты в музыке романтиков. Особые формы динамики. Монотонность, динамическое филирование. Эффект эхо. Стереофоничнсоть динамики в оркестре романтиков. Полидинамика и серийная динамика в искусстве XX века.

Тембр как первичный комплексный признак звука. Физико-акустические предпосылки тембровой характеристики звука. Сочетание в тембре количественно сопоставимых (тембровая плотность, интенсивность) и количественно несопоставимых признаков (тембровая модальность, характеристичность). Ассоциативная выразительность тембра. Роль тембра в создании образных ассоциаций: пение соловья, звон серебряного колокольчика, голос сирены. Формирование тембра на основе обертонового состава звука и способа звукоизвлечения.

Певческий голос как универсальное средство музыкальной выразительности. Богатство интонационных возможностей человеческого голоса. Понятие о "звуковом идеале". Различные манеры пения (классическая, народная, эстрадная и пр.). Национальные и региональные отличия в манере пения. Характеристичность человеческого голоса как выразительное средство музыки. Тембровая характеристика музыкальных инструментов (инструментльный колорит). Основы классификации музыкальных инструментов (по характеру звучания, по материалу, по способу звукоизвлечения и пр.). Окрашенность звуков определенного регистра. Влияние исполнительских приемов (туше, штрих и пр.). Звуковой идеал и тембровая характерность звука (звук певучий, колкий, открытый, закрытый, ясный, гнусавый, ворчливый). Различение вибрированного и невибрированного звука. Вибрато высотное, динамическое. Его частота.

Инструментальные исполнительские составы. Их типы. Специфика оркестровых коллективов и их темброво-динамические возможности. Различные виды оркестров. Симфонический оркестр как наивысшее достижение классической инструментальной культуры. Оркестры народных инструментов. Национальная характерность их звучания.

Своеобразие тембровой палитры в музыке различных исторических эпох. Относительная индифферентность к тембру инструментов в эпоху барокко. Отбор типизированных тембров (тембр-аффект) в классическую эпоху. Индивидуализация тембровой выразительности в музыке XIX века. Лейттембр в произведениях композиторов-романтиков. Интенсивное развитие языка тембров в искусстве XX века. Возникновение мелодии тембров (Шёнберг и его последователи), сонористики. Увеличение роли ударных инструментов. Поиски новой тембровой выразительности в нетрадиционном использовании музыкальных инструментов. Электромузыкальные инструменты и их выразительные возможности. Новые принципы композиции, опирающиеся на тембровую характеристику звука (тембровая серийность).

Литература:

1.Володин А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра звука // Музыкальное искусство и наука. - М., 1970. - Вып. 1. - С. 11-38.

2.Гарбузов Н. Зонная природа тембрового слуха. - М.: Музгиз, 1956. - 71 с.

Тема 10. **Уровни интонирования музыкального текста: артикуляция, фразировка, построение музыкальной формы**

Три уровня в исполнительском построении музыкального текста: артикуляция, фразировка, композиция. Сложная структура музыкального звука, его сегментация, изменчивость. Процессы возникновения (формирования), течения, завершения звука (атака, звуковедение, снятие).

Штрих – выразительное средство исполнительского искусства, художественная деталь музыкальной языковой системы. Взаимосвязь штрихов и артикуляции. Зависимость штриха от способа звукоизвлечения. Проявление штриховой техники на мотивном уровне организации мелодии, в фигурах сопровождения.

Артикуляция (произношение) – соединение или различение единичных тонов, а также переход от звука к паузе. Формирование артикуляционных качеств тонов за счет их временной продолжительности, громкостной динамики, высоты, тембра.

Диалектика расчленения и соединения звуков при артикуляции. Смысловое единство элементов музыкальной ткани. Средства артикуляционного расчленения: пауза, долгая нота, люфт. Артикуляционное преобразование материала.

Специфика артикуляции при игре на различных инструментах – скрипка, фортепиано, баян и др. Артикуляция в камерном, хоровом и оркестровом исполнительстве. Достижение единства артикуляции, артикуляционное взаимодействие различных инструментов (например, скрипки и фортепиано).

Стилистическая определенность штрихов и артикуляции. Различные формы легато и стаккато в классической и романтической музыке. Специфика артикуляционных процессов в джазовом исполнительстве. Фразировка – смысловое разделение музыкального материала с целью раскрытия художественного содержания произведения, организация музыкального тематизма. Понятия мотива и фразы. Мотив – первичная смысловая ячейка музыкальной речи. Фраза – более крупное, относительно замкнутое построение, состоящее из ряда мотивов. Динамическая структура фразы: кульминация на логическом ударении (интонационный центр) и каданс на интонационной точке.

Соотношение фразировки и артикуляции. Начальные, развивающие, заключительные фразы. Ритмосинтаксические структуры периодичности, объединения, дробления. Наложение построений друг на друга (в гомофонии, полифонии).

Объективные предпосылки фразировки (мелодическое, полифоническое, фактурное строение музыкальной ткани). Фразировка и фактура. Гармония как глубинное основание фразировки. Фразировка и динамические оттенки. Фразировка агогическими средствами. Фразировочные и штриховые лиги. Фразировка и архитектоническое чувство.

Особенности фразировка в музыке разного склада, стиля, в разных формах исполнительства. Зависимость фразировки от текста и дыхания в вокальной музыке. Смычковая фразировка при игре на струнных инструментах. Мех – регулятор фразировки при игре на баяне и аккордеоне.

Исполнительская форма (композиция) музыкального произведения. Процессуальное становление музыкальной формы и временное развертывание целостного представления. Осознание исполнителем функций частей музыкальной формы и его образной структуры. Сквозное развитие произведения и его динамический план. Ощущение ритма формы, её внутренних пропорций. Роль повторности и контрастов в построении музыкального произведения. Вариантное исполнение повторов, качественные изменения при исполнении реприз. Фактурные переключения как признак нового раздела.

Смысловой и архитектонический охват крупной формы. Чувство формы как охват прозвучавших разделов произведения и ясное представление его последующего развития. Естественность образно-эмоциональных переходов от одного раздела к другому. Архитектурная прочность конструкции, объединенной эмоционально-смысловыми арками. Роль динамики и темброво-инструментальных средств в построении крупной формы. Ощущение завершенности музыкального процесса.

Направленность музыкальной формы на слушателя. Подчинение её образно-драматургическим и музыкально-синтаксическим эталонам, поддержание внимания

слушателя смысловой наполненностью музыкального образа, его последовательным развитием, контрастами и обновлением. Диалектика исполнительских традиций и индивидуальной трактовки музыкального произведения как условие слушательского интереса и убедительного построения музыкальной формы. Исполнитель как идеальный слушатель произведения: проверка слушательского восприятия собственными ощущениями исполнителя.

Литература:

1.Браудо И. А. Артикуляция: О произношении мелодии. - Л.: Музгиз, 1961. - 198 с. 2/1973.

2. Григорьев В.Ю. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации // Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. - М.: Музыка, 1988. - Вып. 1. - С. 69-86.

3.Медушевский В.В. Интонационная форма. - М., 1988.

4.Пискунова Н. Об исполнительской форме музыкального произведения // Проблемы современной музыкальной культуры. Сб. тезисов докладов научно-практической конференции. - Ростов-на-Дону: РКГ, 1992.

Тема 11. **Орнаментика в музыке различных стилей**

Специфика европейского музыкального звука. Орнаментика как частичная компенсация однородности однозначно определенного тона. Орнаментика в Народном искусстве разных стран.

Звуковые и смысловые эффекты орнаментации: а) оживление звука; б) достижение мелодической непрерывности; б) вуалирование и прояснение гармонии. Орнаментация как реликт импровизационности, характерной для европейской музыки средних веков и Возрождения.

Особенности орнаментации в певческой практике и инструментальном исполнительстве. Стилистические варианты орнаментации: различные формы украшения звука в музыке барокко (Куперен, Рамо, Бах, Гендель), классики (Гайдн, Моцарт, ранний Бетховен), в романтическом искусстве.

Орнаментика в средневековой европейской музыке, в традиционном культовом искусстве России.

Теоретические работы по вопросам орнаментики (А. Бейшлаг). Практические пособия по овладению техникой орнаментирования (К. Черни и др.).

Литература:

1.Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. - М.: Музыка, 1978.

2.Хомякова О.Б. Орнаментика: Истоки, развитие, исполнение // Фортепианная педагогика и исполнительство: Традиции и современность: Сб. ст. / Моск. ин-т культуры. - М, 1994. - С. 68-76. Деп.: НИО Информкультура РГБ 27.04.94. № 2834.

Раздел 4 ЛИЧНОСТЬ И КУЛЬТУРА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Тема 12. **Личность исполнителя. Психологические основы исполнительского процесса**

Человеческая личность – динамичная, относительно устойчивая целостная система интеллектуальных, социокультурных и морально-волевых качеств человека, выраженная в индивидуальных особенностях

его сознания и деятельности. Природные и социальные факторы становления личности. Личность как итог воспитания и самовоспитания, внутренней работы человека по переработке воздействий окружающей среды. Система ценностей, направленность интересов, психология человека как его социальные качества. Зависимость личностных установок человека от воспитавшей его социальной среды, от его индивидуальных психологических особенностей. Уровень знаний, умений и навыков, сила воли человека как условия его активной творческой деятельности. Профессиональная и социальная ответственность человека перед обществом.

Роль творческой личности в искусстве. Личностный характер всех форм художественной деятельности. Яркое образное мышление, эмоциональность как специфические черты музыканта. Социальная конкретность психологии исполнителя. Её преломление в эстетическом содержании и стилистической окрашенности творчества, в общем духе его культуры.

Психологические особенности музыканта. Взаимопроникновение интеллектуального и эмоционального начал, способность к образному мышлению как профессиональные требования к музыканту. Развитие всех сторон психики: воображения, памяти, внимания, воли, артистической и эмпатической способностей, формирование художественного темперамента как условие успешной исполнительской работы. Мобильность психики исполнителя, способность к образно-эмоциональным переключениям, переживание и звуковое воплощение музыкального процесса в режиме реального времени. Психологический анализ и самоанализ, обращение к своему внутреннему миру как профессиональные качества музыканта-исполнителя. Культивирование собственной индивидуальности, постоянное наблюдение за собой, аналитическое упражнение со своим «Я» как условия артистической деятельности. Творческая работоспособность как черта личности музыканта (Моцарт, Россини, Чайковский, Рихтер).

Художественная культура исполнителя. Глубокое знание музыки разных стилей, осведомленность в различных областях литературы и искусства, ориентировка в современной художественной жизни. Интеллектуальное, эстетическое и нравственное содержание личности исполнителя. Способность к ассоциативному мышлению (как компонент культуры, «второй план» артиста, опора на жизненный и художественный опыт). Общительность (коммуникативность), отзывчивость, артистизм. Профессионализм исполнителя – владение всеми компонентами ремесла. Уверенное владение всеми элементами исполнительской техники (от двигательной до артистической).

Литература:

1.Ганелин Л. О значении самонастройки и возможностях использования активного самовнушения (АС) при подготовке музыкантов-исполнителей // Психологическая саморегуляция. - Алма-Ата, 1973.

2. Готсдинер А.Л. Подготовка учащихся к концертным выступлениям (К вопросу об эстрадном волнении) // Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 3. - М.: Музыка, 1991. - С. 182-192.

3. Кирнарская Д.К.Музыкальные способности. – М.: Таланты-XXI век. – 496с.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА»

Основная литература:

1.Агогика // Музыкальный энциклопедический словарь. - М., 1990.

2.Алексеев Э., Андрукович П., Головинский Г. Некоторые вопросы теории и практики изучения массовых музыкальных вкусов / Вопросы социологии искусства. - М., 1979.

3.Барановский П., Юцевич Е. Звуковысотный анализ свободного мелодического строя. - Киев: АН УССР, 1956. - 83 с.

4.Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. - М.: Музыка, 1978.

5.Березовчук Л. Интерпретатор и аналитик // Муз. академия, 1993, № 2.

6.Боголюбова Е.В. Культура и общество: Вопросы истории и теории. - М., 1978

7.Бочкарева О.В., Новикова Л.П., Слепко Ю. Н. Актуальные проблемы развития музыкальной культуры и образования. – Ярославский педагогический вестник. – 2016 с.

8.Браудо И. А. Артикуляция: О произношении мелодии. - Л.: Музгиз, 1961. - 198 с. 2/1973.

9. Вейценфельд А.И. Массовая музыкальная культура: учебное пособие. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020. – 431 с., илл.

10.Володин А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра звука // Музыкальное искусство и наука. - М., 1970. - Вып. 1. - С. 11-38.

11.Ганелин Л. О значении самонастройки и возможностях использования активного самовнушения (АС) при подготовке музыкантов-исполнителей // Психологическая саморегуляция. - Алма-Ата, 1973.

12.Гарбузов Н. Зонная природа звуковысотного слуха. - М.; Л.: АН СССР, 1948. - 84 с.

13.Гарбузов Н. Зонная природа тембрового слуха. - М.: Музгиз, 1956. - 71 с.

Геращенко Е.А., Косихина И.Г. Театрально-музыкальное любительство в России: от истоков до начала XX в. – Мир культуры: культуроведение, культурография, культурология. – Курск, 2018. – С. 167-177.

14.Готсдинер А.Л. Подготовка учащихся к концертным выступлениям (К вопросу об эстрадном волнении) // Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 3. - М.: Музыка, 1991. - С. 182-192.

15.Григорьев В.Ю. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации // Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. - М.: Музыка, 1988. - Вып. 1. - С. 69-86.

16.Григорьев В.Ю. Музыкальный романтизм: Сущность стиля. - 1994, № 5.

17.Давидович В.Е., Жданов Ю.А. Сущность культуры. - Ростов-на-Дону, 1979.

18.Капустин Ю. В. Социальные функции музыканта-исполнителя и формы их осуществления в современном обществе: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Л., 1974.

19.Капустин Ю. В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни. - Л.: Музыка, 1985. - 160 с.

20.Кирнарская Д.К.Музыкальные способности. – М.: Таланты-XXI век. – 496с.

21.Костюк А. Г. Музыкально-эстетическая культура слушателя: дис. - 1964.

22.Левин Л. Музыка в системе культуры / Информкультура. Обзорная информация. Серия «Музыка», вып. 3. - М. - 1984.

23.Лобанов П.В. Скрябин А. Две поэмы ор. 32: Расшифровки авторских исполнений П.В.Лобанова. - М., 1960.

24.Лотман Ю. Статьи по типологии культуры. - Тарту, 1973. - 94 с.

25.(Любимов А.) Вкус к подлинности. Беседа с Алексеем Любимовым // С.М., 1990, № 9 [проблема аутентичного исполнения]

26.Маевская И.В. Жанрово-стилевые аспекты отечественной эстрадной песни второй половины XX века. – дисс. канд. иск. – 2020. – 205 с.

27.Малышев И. В. Музыкальное произведение: эстетический анализ. – М., 1999. – 91 с.

28.Медушевский В.В. Интонационная форма. - М., 1988.

29.Медушевский В. В. Онтологические основы интерпретации музыки // Интерпретация музыкального произведения в контексте культуры. Сб. Статей (ред. Л.С.Дьячкова).

30.Меньшинина Л.Л. Дополнительное музыкальное образование студенческой молодежи в ВУЗе. – Автореферат дисс. канд. пед наука. – Калининград, 2015. – 23 с.

31.Никиш А. Об интерпретации старинной музыки // С.М. 1956/12 (# Бах, Гендель)

32.Олейник М.А. Проблемы музыкальной коммуникации в современной культуре / Философия и общество. – 2009. - № 1. – С. 167 – 173.

33.Пискунова Н. Об исполнительской форме музыкального произведения // Проблемы современной музыкальной культуры. Сб. тезисов докладов научно-практической конференции. - Ростов-на-Дону: РКГ, 1992.

34.Переверзев Н. Исполнительская интонация. - М.: Музыка, 1989.

35.Переверзев Н. Проблемы музыкального интонирования. - М.: Музыка, 1966. – 115 с.

36.Проблемы теории культуры / НИИ культуры. Труды. Вып. 91. - М. - 164 с.

37.Рабинович Д. Исполнитель и стиль. Т. 1-2. - М., 1979-1981.

38.Рагс Ю.Н. Интонирование мелодии в связи с некоторыми ее элементами // Труды кафедры теории музыки Московской гос. консерватории. - М., 1960. - Вып. 1. - С. 338-355.

39.Сайгушкина О. Музыкальная агогика и педагогика.

40.Темпо рубато // Музыкальный энциклопедический словарь. - М., 1990.

41.Сахалтуева О. О некоторых закономерностях интонирования в связи с формой, динамикой и ладом // Труды кафедры теории музыки Московской гос. консерватории. - М., 1960. - Вып. 1. - С. 356-378.

42.Скребкова-Филатова М. О музыкальной живописности в музыке К. М. Вебера: Некоторые аспекты исполнительской интерпретации // Проблемы романтизма в исполнительском искусстве: Сб. начн. тр. / Моск. консерватория. Кафедра истории и

теории исполнительского искусства; ред.-сост. Тихонов С.И. / Моск. консерватория, 1994. - С. 27-47. (Науч. тр. Моск. консерватории; сб. 6).

43.Сохор А. Музыка - культура - музыкальная культура // С. М., 1978, № 3. - С. 83-86.

44.Сыров В.Н. Музыкальное любительство сегодня / Любительство в художественной культуре: история и современность. – Ученые записки ИУБиП. – Ростов на Дону, 2005. – С.66 – 71.

45.Томский И.А. ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ВОКАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ // Современные проблемы науки и образования.–2014.–№1.;URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12217 (дата обращения: 16.02.2021).

46.Фомин В. П. Музыкальная жизнь как проблема теоретического музыкознания: дис. канд иск, 1977.

47.Харлап М. Агогика // Муз. энциклопедия. Т. 1. - М., 1973.

48.[Хиндемит П.] Пауль Хиндемит об исполнении Баха // Сов. музыка, 1973, № 11.

49.Хомякова О.Б. Орнаментика: Истоки, развитие, исполнение // Фортепианная педагогика и исполнительство: Традиции и современность: Сб. ст. / Моск. ин-т культуры. - М, 1994. - С. 68-76. Деп.: НИО Информкультура РГБ 27.04.94. № 2834.

50.Хренов М. А. Методологические проблемы изучения публики / Методологические проблемы современного искусствознания. - М., 1986.

51.Цукерман В. С. Музыка и слушатель: Опыт социологического исследования. - М: Музыка, 1972. - 204 с.

52.Чинаев В. Выразительность, личность, стиль в исполнительской культуре прошлого и современности // Современные проблемы музыкального исполнительства / Саратовский университет, 1987.

53.Якупов А. Н. Музыкальная коммуникация. Вопросы теории и практики управления. - Москва, Новосибирск, 1993. - 178 с.

54.Якупов А. Н. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. - М., 1995.

55.Ямпольский И. Агогика // Музыкальная энциклопедия, т. 1. - М., 1973.

56.Ямпольский И. Темпо рубато // Муз. энциклопедия. Т. 5. - М., 1981.

57. Folkestad G. National identity and music // Musical Identities / ed. Macdonald R., Hargreaves D., Miell D. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 151–162.

58. Frith S. Music and Identities // Questions of Cultural Identity / ed. Hall S., Gay P. London: Sage, 1996. P. 108–127.

5.2. Дополнительная литература:

1.Авдеев В.М. Влияние музыкального произведения и его интерпретаций на компоненты музыкального восприятия: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. - М., 1982. - 18 с.

2.Адорно Т.В. Верный наставник. Указание к музыкальной практике // Вопросы музыкального исполнительства, вып.

3.Асафьев Б. Об исполнителях // Б. Асафьев. Критические статьи и рецензии. - Л., 1967.

5.Балтримас Э. Исполнительству - больше внимания, критике - больше прав! // С.М. 1972/5.

6.Баренбойм Л. Возможна ли "объективная интерпретация"? // С.М., 1966/1

7.Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. - Л., Музыка, 1974.

8. Баренбойм Л. Путь к музицированию. - Л., 1973.

9. Баренбойм Л. С.М. 1975/9

10.Бенюмов М.И. О функциях и принципах взаимодействия исполнительских и композиторских элементов музыкального произведения // Выразительные средства музыки. - К., 1988.

11.Берхин Н. Б. Роль сопереживания в восприятии и создании художественных произведений // Вопросы психологии. - 1988, № 4.

12.Бескровная Г.Н. Взаимодействие преднамеренных и непреднамеренных (импровизационных) начал как источник многовариантности музыкальной интерпретации // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Сб. трудов. - Астрахань, 1992.

13.Бескровная Г.Н. Преднамернное и импровизационное начала в музыкальной интерпретации // Современное искусство в контексте культуры: тезисы Всероссийской научно-практической конференции. - Астрахань, 1994.

Бескровная Г.Н. Музыкальная интерпретация как процсее взаимодействия преднамеренного и импровизационного начал (к истории становелния научной проблемы) // Проблемы художественной интерпретации в XX веке: Тезисы Всероссийской научно-практической конференции. - Астрахань, 1995.

14.Благой Д. Образная речь педагога // С.М., 1966/6

15.Бодина Е.А. Творческая природа музыкального исполнительства: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - М., 1975. - 29 с.

16.Бочкарев Л. Психологические аспекты подготовки музыкантов-исполнителей к концерту // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 43-58 / ГМПИ им. Гнесиных.

17.Бочкарев Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии, № 1, 1975.

18.Бочкарев Л. Психологические аспекты формирования готовности музыкантов-исполнителей к публичному выступлению // Автореф. дис... канд. психолог. наук. - М., 1980.

19.Бочкарев Л. Публичное выступление музыканта-исполнителя в свете психологии личности // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 59-83 / ГМПИ им. Гнесиных.

20.Бочкарев Л. Экспериментально-психологическое исследование музыкантов-исполнителей в условиях международных конкурсов. Тезисы докладов к XX психологическому конгрессу. - М., 1972.

21.Вицинский А. Психологический анализ работы исполнителя над музыкальным произведением // Известия АПН РСФСР. Вып.25. - М., 1950.

22. Вопросы музыкального исполнительства и педагогики: Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 24. - М., 1976.

23.Гаккель Л., О новой исполнительской личности // Советская музыка, № 4, 1984.

24.Ганелин Л. О значении самонастройки и возможностях использования активного самовнушения (АС) при подготовке музыкантов-исполнителей // Психологическая саморегуляция. - Алма-Ата, 1973.

25.Гильбурд Г.И. Исполнительское искусство - сфера проявления художественной идеи. - Томск., 1984. [1. Худ. идея. 2. Худ. идея в исполнительстве. 3. Интерпретация худ. идеи. 4. Исполнительская культура]

26.Гинзбург Л.С. О музыкальном исполнительстве. М.: Знание, 1972.

27.Горбачев А.Г. Теоретические основы развития техники. - Машинопись, 1995. - 13 с.

28.Готсдинер А.Л. Подготовка учащихся к концертным выступлениям (К вопросу об эстрадном волнении) // Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 3. - М.: Музыка, 1991. - С. 182-192.

29.Григорьев В. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации // Музыкальное исполнительство и современность. - М.: Музыка, 1988.

30.Гуренко Е.Г. Проблемы художественной интерпретации: философский анализ. - Новосибирск: Наука, 1982.

31.Дельсон В. Некоторые вопросы эстетики исполнительства // С.М., 1960/9, с. 112-

32.Дуков Е.В. Из истории концертной жизни. Период ГОМЕЦ // Актуальные вопросы экономики и организации театрального дела. - М., 1986.

33.Живов В.Л. Исполнительский анализ хорового произведения. - М., 1987.

34.Здобнов Р. Исполнительство - род художественного творчества // Эстетические очерки, вып. 2. - М., 1967.

35.Ингарден Р. Музыкальное произведение и вопрос его идентичности // Р. 36. Ингарден. Исследования по эстетике. - М., 1962. = Б:62-49/142 (143).

37.Исполнитель и музыкальное произведение. - М., 1989 / Моск. конс.

38.Исполнительское искусство зарубежных стран, вып. 1-9. - М., 1962, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1975, 1977, 1981. [Рец. на вып. 7 - С.М. 1977/4, с. 111-112 = Г.Коган]

39.Капустин Ю.В. Социальные функции музыканта-исполнителя и формы их осуществления в современном обществе; Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Л., 1974.

40.Капустин Ю.В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни. - Л., Музыка, 1985.

41.Капустин Ю.В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни. - Л.: Музыка, 1985. - 160 с.

42.Козловский А. О некоторых изустных традициях и коррективах исполнения: (на основе встреч и бесед с музыкантами ушедшего поколения) // Муз. академия, 1993/2, с. 97-103.

43.Корыхалова Н.П. Бытийный статус музыкального произведения и проблемы музыкально-исполнительского искусства: Автореф. дис. ... доктора искусствоведения. - М., 1981.

44.Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки. - Л.: Музыка, 1979. - 208 с.

45.Корыхалова Н.П. Музыкальное произведение и "способ его существования" //С.М., 1971/7.

46.Корыхалова Н.П. Проблема объективного и субъективного в музыкально-исполнительском искусстве и ее разработка в зарубежной литературе // Музыкальное исполнительство, вып. 7. - М., 1972.

47.Кочнев Ю.Л. Музыкальное произведение и интерпретация // С. М. 1969, № 12, с.56-60.

48.Кочнев Ю. Л. Объективное и субъективное в музыкальной интерпретации: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Л.: 1970. 22 с.

49.Куркела К. Музыкальное исполнение и его изучение (реферат) // Библиографическая информация, 1989, № 12, с. 57.

50.Лайнсдорф Э. В защиту композитора: Альфа и омега искусства интерпретации. - М., 1988.

51.Ланге В. О роли семантического анализа в интерпретации музыкальных произведений // Вопросы оптимизации учебного процесса в вузе. Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. Вып. 125. - М., 1993.

52.Магницкая Т.Н. Музыкальная фактура: теория, история, практика. - 1993.

Маккинон, Лилиас. Игра наизусть (перевод с английского Ф. Соколова). - Л.: Музыка, 1967.

53.Мильштейн Я.И. Вопросы теории и истории исполнительства. - М., 1983.

54.Музыкальное исполнительство. Вып. 1-11. - М., 1954, 1970(6), 1972, 1973, 1976, 1979, 1983.

55.Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. - М., 1988.

56.Музыкальные конкурсы в прошлом и настоящем (справочник). - М., 1966.

57.Музыканту исполнителю. - М., 1992.

58.Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. - М., 1973.

59.Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции.

60.Озеров В.Ю., Орлова Е.В. Пути к импровизации (по материалам музыкальной печати Австрии, ФРГ и США, 1974-1975 гг.) // Экспресс-информация. Серия «Музыка». - М., 1975. - Вып. 2.

61.Орджоникидзе Г. Место исполнителя в музыкальной культуре // С.М. 1978/8.

62.Орлов Г. Структурная функция времени в музыке (Исполнение и импровизация) // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 13. * РГБ: XXIV:228/83(84)

63.Раабен Л. Наука о музыкальном исполнительстве как область советского музыкознания // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 6-7. - Л., 1967.

64.Раабен Л. Об объективном и субъективном в исполнительском искусстве // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. I. - Л., 1962.

65.Ражников В. Исполнительство как творчество // С.М., 1972, № 2, стр. 70-74.

66.Раппопорт С. О вариантной множественности в исполнительстве // Музыкальное исполнительство, вып. 7. - М., 1972.

67. Рихтер С. «Произведение нужно ставить в подлиннике» // С.М., 1970/11.

68.Сайгушкина О.П. Художественный образ в творчестве музыканта-исполнителя: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Л., 1980. - 22 с.

69.Сапонов М. Искусство импровизации. - М.: Музыка, 1982.

70.Сахалтуева О.Е., Назайкинский Е.В. О взаимосвязях выразительных средств в музыкальном исполнении // Музыкальное искусство и наука. - М., 1970. - Вып. 1. - С. 59-94.

71.Скребков С.С. К вопросу об исполнительской трактовке музыкальных произведений // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 17-23.

72.Скребков С.С. Композитор и исполнитель // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 9-16.

73.Смирнов М. Эмоциональная природа музыки и современное исполнительское искусство // Музыкальное исполнительство и современность. Вып.1. - М.: Музыка, 1988.

74.Степанова М. Специфика профессионального самоосознания музыканта-исполнителя \\ Музыкальная академия, № 3 - 2000 - 84

75.Стоковский Л. Музыка для всех. - М., 1959.

76.Фейнберг С. Исполнитель и произведение // С.М., 1960/9.

77.Хаймовский Гр. Размышляя над стенограммой // С. М., 1971, № 10 [проблемы исполнительства]

78.Харлап М. Исполнительское искусство как эстетическая проблема // Мастерство музыканта-исполнителя. - М., 1976. - Вып. 2. - С. 5-67.

Хренов Н.А. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. - М., 1981.

79.Цыпин Г.М. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. - Кн. 1. - М.: Сов. композитор, 1988.

80.Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. - М.: Интерпракс, 1994. - 384 с.

81.Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы // Музыкальное исполнительство и современность. - М.: Музыка, 1988.

82.Чинаев В. Выразительность, личность, стиль в исполнительской культуре прошлого и современности // Современные проблемы музыкального исполнительства / Саратовский университет, 1987.

83.Шерстов В.Н. Целостные, диалого-синергетические принципы - как универсальная система самосозидания и саморазвития личности // Вопросы вокального образования: Методические рекомендации для преподавателей вузов и средних специальных учебных заведний / РАМ им. Гнесиных; Ростовская конс. им. Рахманинова. - М., 1994. - С. 20-25.

84.Шуман Р. О музыке и музыкантах. - Т. 1. - М.: Музыка, 1975.

85.Шуранов В.А. Художественное противоречие в музыке как фактор формирования исполнительской интерпретации. - Уфа, 1989. * //Вопросы оптимизации учебного процесса в вузе. Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. Вып. 125. - М., 1993.

5.3. Программное обеспечение:

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет: «Googlechrome»;
- программы, демонстрации видео материалов: проигрыватель «Windows Media Player»;
- программы для демонстрации и создания презентаций: «Microsoft PowerPoint».

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

Название электронного ресурса	Адрес в интернете	Тип доступа
Гуманитарные и социальные науки: электронный журнал	http://www.hses-online.ru/Arch.html	Свободный доступ
Большой Энциклопедический Словарь	http://www.vedu.ru/BigEncDic	Свободный доступ
Электронная энциклопедия и библиотека «Руниверс»	http://www.runivers.ru	Свободный доступ
Научная электронная библиотека «Киберленинка»	http://cyberleninka.ru	Свободный доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	http://window.edu.ru	Свободный доступ
Библиотека «Гумер» - гуманитарные науки	http://www.gumer.info	Свободный доступ
eLIBRARY Научная электронная библиотека (НЭБ)	http://elibrary.ru	Часть ресурса – в свободном доступе
Университетская информационная система РОССИЯ	http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp	Часть ресурса открыта в свободном доступе
Открытый текст. Электронное периодическое издание	http://opentextnn.ru/music/Perception/?id=1673	Свободный доступ
Национальная электронная	https://нэб.рф	Свободный доступ с любых компьютеров

библиотеки (НЭБ)		ИХИ имени В.С. Попова
ЭБС «Юрайт»	http://www.biblio-online.ru	Свободный доступ
Электронная библиотека Philosophy	http://www.philosophy.ru/	Свободный доступ
Психологическая библиотека оригинальных текстов	http://www.psychology-online.net/	Свободный доступ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Библиотека (книжная, нотная), фонотека, компьютеры, звуковоспроизводящая аппаратура.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендации для самостоятельной работы (СР) ассистентов-стажеров

Самостоятельная работа (СР) является важной составной частью процесса подготовки ассистентов-стажеров, осваивающих дисциплину **«Актуальные проблемы исполнительского искусства»**. Цели СР основаны на формировании у ассистентов-стажеров знаний по актуальным проблемам музыкального исполнительства, чувства исполнительского стиля, осознании роли исполнителя в контексте культуры.

Оценочные средства для контроля успеваемости:

7.2.1. Вопросы к Экзамену

Экзаменационный билет № 1

1.Понятие о музыкальной культуре. Роль музыки в жизни общества.

2.Исполнительский характер музыкального искусства. Место исполнительства в системе музыкальной коммуникации

Экзаменационный билет № 2

1.Структурные характеристики музыкальной культуры. Массовая музыкальная культура XX века.

2. Интерпретация музыкального произведения. Теоретические основы художественной интерпретации.

Экзаменационный билет № 3

1. Академическое музыкальное искусство. Его исторические истоки.

2. Эстетика исполнительского искусства. Исполнительский стиль. Факторы его формирования.

Экзаменационный билет № 4

1. Музыкальное любительство и художественная самодеятельность. Музыкальный профессионализм и его социокультурные функции.

2. Интонационные основы музыкального исполнительства. Музыкально-исполнительские средства. Высотное интонирование.

Экзаменационный билет №5

1.Общественная музыкальная среда. Музыкальное произведение и проблема его идентичности.

2.Исполнительский темп и ритм. Агогика, ее исторические типы, роль агогики в построении музыкальной формы.

Экзаменационный билет №6

1.Виды музыкальной деятельности (композитор-исполнитель-слушатель)

2. Уровни интонирования музыкального текста: артикуляция, фразировка, построение музыкальной формы.

Экзаменационный билет №7

1. Орнаментика в музыке различных стилей.

2.Исторические формы музыкального исполнительства.

Экзаменационный билет №8

1.Личность исполнителя. Психологические основы исполнительского процесса.

2.Громкостная динамика и тембр как средства исполнительской выразительности.

7.2.2. Критерии оценки знаний на Экзамене

Оценка ассистента-стажера на экзамене и зачете выставляется по результатам устного ответа и работы в течение учебного года. Выступление ассистента-стажера оценивается по пятибалльной системе. Критерии оценки определяются следующими показателями.

Оценка «Отлично» выставляются ассистенту-стажеру, если он:

Основательно знает программный материал; представляет на углубленном уровне сущность формирования исполнительства в культурологическом контексте и происходящих в нем процессов, основательно знаком с выдающимися деятелями исполнительских школ, знает исторические особенности их формирования в разных странах, знает возможности совершенствования исполнительской интерпретации музыкальных произведений;

Оценка «Хорошо» выставляются ассистенту-стажеру, если он:

ориентируется в многообразии исполнительских школ, понимает зависимость их формирования от культурно-исторических процессов, знаком с особенностями формирования исполнительской интерпретации;

Оценка «Удовлетворительно» выставляется ассистенту-стажеру, если он:

Знает основные исполнительские школы по профилю подготовки, процессы их формирования, имеет представление о феномене исполнительства в контексте культуры, но демонстрирует неглубокое знание материала в целом.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется ассистенту-стажеру, если он не знаком с основными школами по профилю подготовки, историческими процессами их формирования, не знает роль исполнительства в контексте музыкальной культуры, возможности совершенствования исполнительской интерпретации, не знаком с содержанием обязательной литературы из требований данного курса.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РПД	№ протокола кафедры
16.02.2021	*Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»*	
	Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
	Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	