

Министерство образования и науки Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.6.2 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА**

Уровень высшего образования
Направление подготовки
Профиль подготовки
Формы обучения

Бакалавриат
44.03.01 Педагогическое образование
«Сценические искусства»
Очная, заочная

Нижний Тагил
2017

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная интерпретация поэтического текста». Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2017. – 12 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.

Автор: доцент кафедры ТХО, к.ф.н.

Миронов А.В.

Рецензент: доцент кафедры ТХО, к.п.н.

Сусленкова Л.В.

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 15 сентября 2017 г., протокол № 1.

Заведующий кафедрой

А. Н. Садриева

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования 25 октября 2017 г., протокол № 3.

Председатель методической комиссии ФХО

А.В.Миронов

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

Зав. отделом АВТ и МТО научной библиотеки

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2017.
© Миронов А.В., 2017.

СОДЕРЖАНИЕ

Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
Результаты освоения дисциплины.....	4
Структура и содержание дисциплины.....	5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения	6
Содержание дисциплины.....	6
Образовательные технологии.....	8
Учебно-методические материалы.....	8
Задания и методические указания по организации практических занятий....	8
Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	9
Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	10
Текущий контроль качества усвоения знаний.....	10
Промежуточная аттестация.....	10

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Музыкальная интерпретация поэтического текста» является: ввести студента в мир различных видов художественной декламации стихов с использованием музыки, сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному освоению художественных ценностей, созданных искусством музыкальной интерпретации поэтического текста, выработать навыки анализа и интерпретации художественных текстов посредством соотношения словесной речи и музыки.

Задачи курса:

–раскрыть художественное своеобразие и единство мира искусств;

–выработать навыки постижения смысла произведений, созданных в разном художественном материале и разных художественных системах;

–показать жанровое многообразие художественного опыта исполнительского искусства;

освоить основной понятийный аппарат, необходимый для анализа и интерпретации музыкально-поэтических произведений в художественно-педагогической практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Музыкальная интерпретация поэтического текста» включена в основную профессиональную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Сценические искусства». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Ее изучение логически связано с освоением следующих профильных дисциплин: «Актерское мастерство и сценическая речь», «История и теория музыки», «Музыкально-исполнительская подготовка», «Анализ и интерпретация произведения искусства». Дисциплина «Музыкальная интерпретация поэтического текста» предполагает тесную связь с перечисленными дисциплинами, но в отличие от них ориентирована не на теоретическое осмысление общих проблем исполнительской культуры, а на освоение специфических особенностей реализации сценического образа в литературно-музыкальных композициях, а также при использовании мелодраматических практик.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;

СК-1 – способность владеть системой знаний по истории и теории искусства;

СК-2 – готовность анализировать художественные произведения различных форм, жанров и стилей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- основные теоретические понятия и категории, необходимые для восприятия и анализа поэтического текста;

- историю развития музыкально-поэтических жанров;

уметь:

- применять основные информационно-исследовательские навыки, связанные с получением, переработкой и освоением художественной информации; использовать в профессиональной деятельности знания об основных видах и жанрах искусства в их историческом развитии;

владеть:

- навыками самостоятельного освоения художественных ценностей, созданных и создаваемых человечеством, к использованию в своей профессиональной педагогической деятельности знания об основных видах и жанрах исполнения музыкально-поэтических произведений;

- навыками самостоятельного анализа художественных текстов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	5 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа , в том числе:	40
Лекции	14

Практические занятия	26
Самостоятельная работа, в том числе:	68
Изучение практического курса	38
Самоподготовка к текущему контролю знаний	30
Подготовка к экзамену в 5 семестре	36

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа			Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия	Из них в интер. форме		
1.Основные принципы анализа и интерпретации поэтического текста	6	2			4	Проверка выполненного задания преподавателем
2.Формы музыкальной интерпретации поэтического текста	8	2			6	Проверка выполненного задания преподавателем
3. Интерпретация и анализ поэтического текста	14	2	4		8	Обсуждение результатов выполнения работы
4. Компоненты культурного пространства поэтического текста и их характеристика	14	2	4		8	Обсуждение результатов выполнения работы
5.Мелодекламация как вид музыкальной интерпретации поэтического текста	16	2	4		10	Обсуждение результатов выполнения работы
6.Музыкальные жанры в интерпретации поэтического текста	22	2	6		14	Обсуждение результатов выполнения работы
7.Песенные жанры в сценическом исполнении	28	2	8	8	18	Обсуждение результатов выполнения работы
Подготовка и сдача экзамена	36				36	
Всего по дисциплине	144	14	26	8	68+36	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
	3. Интерпретация и анализ поэтического текста	4
	4. Компоненты культурного пространства поэтического текста и их характеристика	4
	5.Мелодекламация как вид музыкальной интерпретации поэтического текста	4
	6.Музыкальные жанры в интерпретации поэтического текста	6
	7.Песенные жанры в сценическом исполнении	8

Заочная форма обучения

Вид работы	Форма обучения
	Заочная
	6 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа, в том числе:	10
Лекции	4

Практические занятия	6
Самостоятельная работа, в том числе:	125
Изучение практического курса	75
Самоподготовка к текущему контролю знаний	50
Подготовка к экзамену в 6 семестре	9

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа			Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия	Из них в интер. форме		
1.Основные принципы анализа и интерпретации поэтического текста	17	2			15	Проверка выполненного задания преподавателем
2.Формы музыкальной интерпретации поэтического текста	22		2		20	Обсуждение результатов выполнения работы
3.Мелодекламация как вид музыкальной интерпретации поэтического текста	32	2			30	Проверка выполненного задания преподавателем
4.Музыкальные жанры в интерпретации поэтического текста	30				30	Проверка выполненного задания преподавателем
5.Песенные жанры в сценическом исполнении	34		4	4	30	Обсуждение результатов выполнения работы
Подготовка и сдача экзамена	9				9	
Всего по дисциплине	144	4	6	4	125+9	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
2.	Формы музыкальной интерпретации поэтического текста	2
5.	Песенные жанры в сценическом исполнении	4

4.3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные принципы анализа и интерпретации поэтического текста

Интерпретация текста как диалог с художественным сознанием писателя (диалог с классикой, диалог с произведением, диалог с художественным сознанием писателя). «Коррективность и адекватность прочтений» при музыкальной интерпретации поэтического текста. Адекватное восприятие текста читателем («диапазон коррективных и адекватных прочтений» (Хализев)). Автор – текст – читатель. Индивидуально-авторский замысел и его уровни

Ориентиры аналитической работы: объективная данность текста, субъективная данность эстетического переживания, интересубъективная заданность переживаемого смысла.

Основные принципы анализа и интерпретации поэтического текста. Культурно-историческое и типологическое рассмотрение поэтического текста. Описание, анализ и интерпретация поэтического текста.

Типы анализа поэтического текста Основные методы интерпретации художественного произведения: эстетический, искусствоведческий, культурологический, герменевтический, структурно-семиотический и др.

Раздел 2. Формы музыкальной интерпретации поэтического текста

Музыкальная форма поэтического текста как смысловое и образное сообщение. Музыкальный текст и музыкальная интерпретация. Исполнитель как интерпретатор поэтического текста. Компоненты музыкального текста

Музыкальная интерпретация поэтического текста в контексте сценического исполнения. Социальное функционирование музыкального варианта поэтического текста в межкультурном пространстве. Музыкальные композиции на стихи русских поэтов в кинематографе.

Раздел 3. Интерпретация и анализ поэтического текста

Принципы работы с текстом при его интерпретации (целостность текста, его компоненты, системный подход при интерпретации). Эстетическая функция словесного текста.

Поэзия как язык внутреннего человека. Индивидуально-авторский замысел и его уровни (эстетическая, культурологическая и духовная природа текста). Признаки поэтического текста. Исторические и культурно-философские аспекты текста, их значение для интерпретации.

Методология литературоведческого анализа; анализ текста как основа адекватной интерпретации его смысла. Описание, анализ, интерпретация как формы понимания литературного произведения. Значение историко-литературных и общекультурных знаний при анализе текста.

Раздел 4. Компоненты культурного пространства поэтического текста и их характеристика

Компоненты культурного пространства поэтического текста и их характеристика (биография и творческое поведение автора, хронология текста, ближайший и расширенный культурный контекст). Формы поэтического текста (графическая, фонетическая, лингвистическая, жанровая, семантическая).

Понятие художественного образа и его специфические черты. Произведение искусства как художественная модель мира.

Художественное время и художественное пространство («хронотоп»). Понятие сюжета, фабулы и композиции. Сюжетно-композиционное строение литературного произведения. Элементы композиции. Понятие события, мотива, мотивировки, художественной детали. Сюжет и композиция как конструктивно-содержательные уровни художественного высказывания. Основные принципы анализа сюжетно-композиционной структуры литературного произведения.

Художественная концепция автора. Автор и герой. Персонажный уровень поэтического мира

Средства художественной выразительности. Слово как материал литературы. Свойства языкового материала и их возможные функции в литературном произведении. Слово как образ: художественный язык и его моделирующие свойства. Тропы и их функции в художественном произведении. Виды тропов (метафора, метонимия, перифраз, ирония, символ и т.д.). Риторические фигуры (параллелизм, повторы, анафора, эпифора, инверсия и т.д.). Понятие звукописи. Средства звуковой организации речи (аллитерация, ассонанс, звукоподражание) и их художественные возможности.

Эстетическая и художественная природа поэзии. Структура стихотворного текста и функции его уровней и элементов. Стихотворный текст как целое (жанр, лирический субъект, лирический сюжет). Признаки стихотворной речи и ее организация. Понятие о системе стихосложения (силлабическая, метрическая, тоническая системы стихосложения). Рифма и ее разновидности. Строфа, ее признаки и типы, виды строфического построения стихотворного текста. Основные принципы анализа стихотворного текста.

Раздел 5. Мелодекламация как вид музыкальной интерпретации поэтического текста

Мелодекламация как форма музыкальной интерпретации поэтического текста. История мелодекламации и характеристика данного вида интерпретации. (На примере композиций Бориса Ветрова (стихи русских и зарубежных поэтов), Михаила Казакова (стихи И.Бродского), Олега Даля (стихи М. Лермонтова)).

Раздел 6. Музыкальные жанры в интерпретации поэтического текста

Романс как музыкально-литературный жанр. Романс как форма музыкальной интерпретации поэтического текста. История формирования жанра романса. Виды русского романса. Тематическая специфика романсовых текстов (на примере текстов А.С. Пушкина «Адель», «Зимний вечер»; М.Ю.

Лермонтова «Выхожу один я на дорогу», «Горные вершины»; А.А. Фета «На заре ты ее не буди»; Ф.И. Тютчева «Я встретил вас»; И.С. Тургенева «Утро туманное»). Основные жанровые признаки романса.

Музыкальные интерпретации А.Вертинского и их характеристики (А. Блок «В голубой далекой спальне...», «Буйный ветер играет терновником...»; И. Анненский «Среди миров»; Н. Гумилев «И вот мне приснилось...»; Г. Иванов «Над розовым морем...»; А.Ахматова «Сероглазый король»; В. Маяковский «Кое-что по поводу дирижера» – по выбору).

Музыкальные композиции на стихи русских поэтов в кинематографе.

Раздел 7. Песенные жанры в сценическом исполнении

Музыкальная интерпретация поэтического текста в эстрадной песне (на примере текстов Н.Рубцова «В горнице» (муз. А. Морозова), «Зеленые цветы»; М. Светлова «Гренада» (муз. М.Таривердиева); Е.Евтушенко «Со мною вот что происходит» (муз. М. Таривердиева); Б.Ахмадулиной «По улице моей который год» (муз. М. Таривердиева) – по выбору).

Музыкальная интерпретация поэтического текста в бардовской песне (на примере текстов Б. Пастернака «Синий цвет» (муз. С. и Т. Никитиных), И.Бродского «Пилигримы» (муз. Е.Клячкина) или «Проплывают облака» (муз. Е.Фроловой), Г. Шпаликова «Я к вам травую прорасту» (муз. С. и Т. Никитиных), Арс. Тарковаского «Ночной дождь» (муз. В. и В. Мищуков), Б. Кенжеева «Двадцать лет прошло» (муз. В. и В. Мищуков) – по выбору).

Музыкальная интерпретация поэтического текста в роковой обработке (на примере текстов И. Бродского «Неужели не я» (муз. С.Сургановой), Н. Гумилева «Жираф» или «Сада-Якко» (муз. А. Пилявин, гр. «Квартал»), В.Маяковского «Лиличке» (муз. гр. «Сплин») – по выбору).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Структура содержания курса «Музыкальная интерпретация поэтического текста» представляет собой систему лекционных и практических занятий.

Программа реализуется на лекционных и практических занятиях на основе принципа дополненности – темы практических занятий не повторяют темы лекций и наоборот. В то же время взаимосвязь лекционных и практических занятий и самостоятельной работы студентов осуществляется на основе принципа связи между теорией и практикой. Лекционный цикл посвящен общетеоретическим темам, вводящим в проблематику анализа поэтических текстов, а также темам, связанным с характеристикой исполнительских жанров. Практические занятия предусматривают закрепление полученных теоретических знаний, освоение специальной литературы и отработку приемов анализа и интерпретации на конкретном материале (литературных текстов, произведений музыкального искусства, музыкально-театральных композиций), на материале творчества отдельных исполнителей. Самостоятельные занятия помимо обязательной работы с научной и справочно-энциклопедической литературой должны включать самостоятельную работу с поэтическими текстами, с прослушиванием музыкальных и мелодекламационных композиций, что будет способствовать формированию необходимого художественного кругозора студента и обогащению опыта восприятия художественных явлений.

Самостоятельная работа включает в себя:

- подготовку к практическим занятиям по всем разделам программы, что предполагает самостоятельное изучение специальной литературы;
- выполнение самостоятельного анализа художественных произведений в устной и письменной формах;
- подготовку письменных художественно-критических работ.

Способы проверки самостоятельной работы: ответы на практических занятиях, проверка конспектов, обсуждение отзывов студентов о прослушанных музыкально-поэтических композициях, проверочные и контрольные работы по разделам курса.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению

практических занятий

Очная форма обучения

Практическое занятие

Интерпретация и анализ поэтического текста

(А.С.Пушкин «Румяный критик мой...»)

1. Определить три основные сюжетные части текста (цепь воображаемых событий). Выявить значение каждой части.
2. Охарактеризовать настрой лирического героя (Поэта) в прамбуле (зачине текста). Проследить, как его позиция выражается на лексическом, синтаксическом, интонационном уровне.
3. Выделить смысловые этапы «пейзажной» части текста (обзорную, риторическую, детализирующую, событийную). В каждой части определить образный и лексико-синтаксический строй, характеризующий состояние мира. Почему Поэт представляет Критику именно такой пейзаж?
4. Проанализировать заключительную (диалоговую) часть текста. Почему в финале Пушкин сменяет вопросно-ответную форму дискурса (Поэт – Критик) монологом Поэта, включив в его речь элементы утверждения, вопроса и восклицания? Какой смысл (интонационный и эмоциональный) вкладывает Поэт в последнее слово стихотворения?
5. Какую тему развивает А.С. Пушкин в данном тексте? Какова идейная концепция произведения?

Приложение

* * *

Румяный критик мой, насмешник толстопузый,
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогой,
За ними чернозем, равнины скат отлогой,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? где темные леса?
Где речка? На дворе у низкого забора
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца. И то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено,
И листья на другом, размокнув и желтея,
Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея.
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.
Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил.
Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил.
Что ж ты нахмурился? – Нельзя ли блажь оставить!
И песенкою нас веселой позабавить? –

Куда же ты? – В Москву, чтоб графских именин
Мне здесь не прогулять.
– Постой – а карантин!
Ведь в нашей стороне индийская зараза.
Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа
Бывало сиживал покорный твой слуга;
Что, брат? уж не трунишь, тоска берет – ага! (1830)

Примечание: Борей – северный ветер, сын Астрея и Авроры.

Карантин – временная изоляция территории в период эпидемии; закрытая для выезда территория.

Индийская зараза – холера.

Практическое занятие

Компоненты культурного пространства поэтического текста и их характеристика

Для анализа предлагаются два поэтических текста разных эпох:

- 1) М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»
- 2) И. Бродский «Подсвечник».

Анализ разрабатывается в письменном (конспективном) виде (подробно) с опорой на план.

Для определения историко-литературного контекста повторить основные этапы творчества поэтов. К анализу стихотворения И. Бродского провести работу с мифологическим словарем (изучить статьи «сатир», «Рубикон», «Филомела»)

План анализа.

1. Автор. Название. Хронология поэтического текста (в историческом и индивидуально-авторском контексте).
2. Тематика произведения (место и значение темы в творчестве поэта).
3. Образная система произведения.
4. Композиционно-образное решение.
5. Культурные и эстетические компоненты в композиционном контексте.
6. Поэтический язык (словарный состав, построение фразы, характеризующие лирического героя, ситуацию, состояние мира)
7. Идейная концепция произведения (что хотел выразить автор). Поэтическая картина мира (ее компоненты, свойства, закономерности, авторское представление о мироустройстве, о свойствах бытия)).

ЛИТЕРАТУРА

1. Гаспаров М. «Когда волнуется желтеющая нива...»: Лермонтов и Ламартин // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. – М.: НЛЮ, 1995. – С. 150–158. (Или: Историко-филологические исследования. М.: Наука, 1974).
2. Гаспаров М. Рифма Бродского // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М.: НЛЮ, 1995. – С. 83-92.
3. Жирмунский В.М. Композиция лирических стихотворений // Жирмунский В.М. Теория стиха. Л., 1975.
4. Как работает стихотворение Бродского: Сборник статей. — М.: НЛЮ, 2002.
5. Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. — М.: Молодая гвардия, 2006.
6. Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. — М.: Сов. энциклопедия, 1991.
7. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995.
8. Тюпа В. И. Анализ художественного текста: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.
9. Федотов О.И. Основы русского стихосложения. Теория и история русского стиха: В 2-х кн. – М.: Флинта: Наука, 2002.
10. Эйхенбаум Б.М. О поэзии. Л., 1969. – С. 421–423. (гл. «Мелодика стиха»).

Приложение

Михаил Лермонтов

* * *

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль в утра час золотой
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,

Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, –

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, –
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога.

1837

Иосиф Бродский

Подсвечник

Сатир, покинув бронзовый ручей,
сжимает канделябр на шесть свечей,
как вещь, принадлежащую ему.
Но, как сурово утверждает опись,
он сам принадлежит ему. Увы,
все виды обладания таковы.
Сатир – не исключенье. Посему
в его мошонке зеленеет окись.

Фантазия подчеркивает явь.
А было так: он перебрался вплавь
через поток, в чьем зеркале давно
шестью ветвями дерево шумело.
Он обнял ствол. Но ствол принадлежал
земле. А за спиной уничтожал
следы поток. Просвечивало дно.
И где-то щебетала Филомела.

Еще один продлись все это миг,
сатир бы одиночество постиг,
ручьям свою ненужность и земле;
но в то мгновение мысль его ослабла.
Стемнело. Но из каждого угла
"Не умер" повторяли зеркала.
Подсвечник воцарился на столе,
пленив завершенностью ансамбля.

Нас ждет не смерть, а новая среда.
От фотографий бронзовых вреда
сатиру нет. Шагнув за Рубикон,
он затвердел от пейс до гениталий.
Наверно, тем искусство и берет,
что только уточняет, а не врет,
поскольку основной его закон,
бесспорно, независимость деталей.

Зажжем же свечи. Полно говорить,
что нужно чей-то сумрак озарить.
Никто из нас другим не властелин,
хотя поползновения зловещи.
Не мне тебя, красавица, обнять.
И не тебе в слезах меня пенять;
поскольку заливает стеарин

Практическое занятие
Мелодекламация как вид музыкальной интерпретации поэтического текста

- 1) История мелодекламации и характеристика данного вида интерпретации.
- 2) Прослушивание и анализ мелодекламационных композиций Бориса Ветрова (стихи русских и зарубежных поэтов).
- 3) Прослушивание и анализ мелодекламационных композиций Михаила Казакова (на стихи И.Бродского).
- 4) Прослушивание и анализ мелодекламационных композиций Олега Даля (на стихи М. Лермонтова).
- 5) Прослушивание и анализ мелодекламационных композиций Павла Морозова.

Литература

- 1) Бранг П. Звучащее слово: Заметки по теории и истории декламационного искусства. – М., 2010.
- 2) Все о мелодекламации, декламации и художественном слове
<http://morozov-p-i.narod.ru/links10.html>
- 3) Мелодекламация. Художественное чтение. Ожившие стихи. Творчество.
http://create-daydream.narod2.ru/Galereya_playcast/Ozhivshaya_poeiya/
- 4) Павел Морозов. Пьесы, рассказы, сценарии, мелодекламации <http://morozov-p-i.ucoz.ru/>

Практическое занятие
Песенные жанры в сценическом исполнении

1) Романс как музыкально-литературный жанр.

Романс как форма музыкальной интерпретации поэтического текста. История формирования жанра романса. Виды русского романса. Тематическая специфика романсовых текстов (на примере текстов А.С. Пушкина «Адель», «Зимний вечер»; М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу», «Горные вершины»; А.А. Фета «На заре ты ее не буди»; Ф.И. Тютчева «Я встретил вас»; И.С. Тургенева «Утро туманное»). Основные жанровые признаки романса.

2) Музыкальные интерпретации А.Вертинского и их характеристики (А. Блок «В голубой далекой спальне...», «Буйный ветер играет терновником...»; И. Анненский «Среди миров»; Н. Гумилев «И вот мне приснилось...»; Г. Иванов «Над розовым морем...»; А.Ахматова «Сероглазый король»; В. Маяковский «Кое-что по поводу дирижера» – по выбору).

3) Музыкальные композиции на стихи русских поэтов в кинематографе.

Примечание:

для прослушивания берутся музыкальные композиции в аудио- и видео формате их мультимедийного фонда кафедры ТХО

Практическое занятие
Песенные жанры в сценическом исполнении

1) Музыкальная интерпретация поэтического текста в эстрадной песне (на примере текстов Н.Рубцова «В горнице» (муз. А. Морозова), «Зеленые цветы»; М. Светлова «Гренада» (муз. М.Таривердиева); Е.Евтушенко «Со мною вот что происходит» (муз. М. Таривердиева); Б.Ахмадулиной «По улице моей который год» (муз. М. Таривердиева) – по выбору).

2) Музыкальная интерпретация поэтического текста в бардовской песне (на примере текстов Б. Пастернака «Синий цвет» (муз. С. и Т. Никитиных), И.Броского «Пилигримы» (муз. Е.Клячкина) или «Проплывают облака» (муз. Е.Фроловой), Г. Шпаликова «Я к вам травую прорасту» (муз. С. и Т. Никитиных), Арс. Тарковаского «Ночной дождь» (муз. В.и В. Мищуков), Б. Кенжеева «Двадцать лет прошло» (муз. В.и В. Мищуков) – по выбору).

3) Музыкальная интерпретация поэтического текста в роковой обработке (на примере текстов И. Бродского «Неужели не я» (муз. С.Сургановой), Н. Гумилева «Жираф» или «Сада-Якко» (муз. А. Пилявин, гр. «Квартал»), В.Маяковского «Лиличке» (муз. гр. «Сплин») – по выбору).

Примечание:

для прослушивания берутся музыкальные композиции в аудио- и видео формате их мультимедийного фонда кафедры ТХО

Заочная форма обучения

Формы музыкальной интерпретации поэтического текста

1. Охарактеризовать стихотворение Г.Р. Державина «Снигирь» по следующей схеме:

– подробно проследить систему кадров внутреннего зрения, смысловых этапов текста и дать ей характеристику;

– рассмотреть образную систему произведения (оценить роль образов, включенных в развитие лирического сюжета);

– определить идейную концепцию произведения, учитывая принципы русского классицизма.

2. Провести сравнительный анализ данного текста со стихотворением И.Бродского «На смерть Жукова»:

– что сближает данные тексты и что отличает их; в чем Бродский подражает Державину, что нового вносит в лейтмотив своего текста?

– сопоставить образы полководцев (Суворова и Жукова) и авторское отношение к жанру погребальной песни

– черты каких жанров присущи данным текстам (ода, марш?)

– определить и сопоставить смысловую интонацию текстов.

3. Охарактеризовать поэтические и музыкальные интерпретации текста И.Бродского (О.Табаков, С.Чонишвили, А.Саунин, М.Козаков).

Параметры оценки: мелодия (эмоциональная интерпретация текста – идея текста); музыкальная гармония (форма проявления мелодии, минор / мажор, форте / пиано, ритм, оркестровка (соотношения содержания текста и мелодии с используемыми музыкальными инструментами); тембр; темп; смысловые акценты исполнителя; интонационное прочтение; интенсивность.

4. Оценить музыкальную интерпретацию поэтического текста в контексте сценического исполнения.

Песенные жанры в сценическом исполнении

1) Сравните музыкальные интерпретации предложенных композиций и оправдайте собственный выбор наиболее близкого поэту музыкального варианта.

2) Создайте словесную интерпретацию наиболее близкого Вам варианта музыкального произведения.

Музыкальная интерпретация поэтического текста в эстрадной песне (на примере текстов Н.Рубцова «В горнице» (муз. А. Морозова), «Зеленые цветы»; М. Светлова «Гренада» (муз. М.Таривердиева); Е.Евтушенко «Со мною вот что происходит» (муз. М. Таривердиева); Б.Ахмадулиной «По улице моей который год» (муз. М. Таривердиева) – по выбору).

Музыкальная интерпретация поэтического текста в бардовской песне (на примере текстов Б. Пастернака «Синий цвет» (муз. С. и Т. Никитиных), И.Бродского «Пилигримы» (муз. Е.Клячкина) или «Проплывают облака» (муз. Е.Фроловой), Г. Шпаликова «Я к вам травую прорасту» (муз. С. и Т. Никитиных), Арс. Тарковаского «Ночной дождь» (муз. В. и В. Мищуков), Б. Кенжеева «Двадцать лет прошло» (муз. В. и В. Мищуков) – по выбору).

Музыкальная интерпретация поэтического текста в роковой обработке (на примере текстов И. Бродского «Неужели не я» (муз. С.Сургановой), Н. Гумилева «Жираф» или «Сада-Якко» (муз. А. Пилявин, гр. «Квартал»), В.Маяковского «Лиличке» (муз. гр. «Сплин») – по выбору).

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44767>. — Загл. с экрана.
2. Крупчанов, Л.М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 360 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/3363>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 116 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория для лекционных занятий – № 213С.
2. Компьютер (ноутбук).
3. USB-колонки.
4. ЖК-телевизор (плазменная панель).
5. Фонд аудио- и видеозаписей.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра осуществляется в устной (сообщения и доклады на практических занятиях, участие в дискуссионных обсуждениях) и в письменной форме (написание критико-аналитических работ и контрольных работ).

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и задачами изучения дисциплины. При изучении курса предусмотрены следующие виды текущего контроля:

– анализ и оценка качества сообщений и докладов, с которыми студенты выступают на каждом практическом занятии;

– анализ и оценка аналитико-критических выступлений студентов;

– оценка учебно-познавательной активности студентов при решении практических заданий.

Текущий контроль позволяет выявить не только качество знаний студентов, но и их способность применить эти знания к решению практических задач.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Изучение дисциплины «Музыкальная интерпретация поэтического текста» завершается экзаменом, на котором проверяется:

– усвоение основных теоретических понятий и категорий, необходимых для восприятия и анализа поэтического текста;

– знание особенностей различных жанров музыкально-поэтических произведений и композиций;

– широта художественного кругозора;

– способность аналитически осмысливать и интерпретировать поэтические тексты, а также их музыкальное оформление.

Форма проведения экзамена: по билетам, один билет включает теоретический вопрос и практическое задание проанализировать предложенные версии музыкальной интерпретации поэтического текста.

К практической части прилагается следующая схема анализа:

- 1) Анализ поэтического текста:
 - а) дать характеристику системе образов произведения (главных и второстепенных, вспомогательных; образ автора / лирического героя);
 - б) определить и охарактеризовать развитие сюжетной линии;
 - в) выделить ключевые конфликты и проблемы, дать оценку их развитию и разрешению;
 - г) характеристика поэтического языка (словарный состав, построение фразы, характеризующие лирического героя, ситуацию, состояние мира); ритмические и смысловые ударения; ритмическая интонация;
 - д) идейная концепция произведения (что хотел выразить автор); поэтическая картина мира (ее компоненты, свойства, закономерности, авторское представление о мироустройстве, о свойствах бытия).
- 2) Сравните музыкальные интерпретации предложенных композиций и оправдайте собственный выбор наиболее близкого поэту музыкального варианта.
- 3) Создайте словесную интерпретацию наиболее близкого Вам варианта музыкального произведения.

Основные вопросы к экзамену:

1. Интерпретация текста как диалог с художественным сознанием писателя. «Коррективность и адекватность прочтений» при музыкальной интерпретации поэтического текста. Принципы работы с текстом при его интерпретации (целостность текста, его компоненты, системный подход при интерпретации).

2. Исполнитель как интерпретатор поэтического текста. Музыкальная форма поэтического текста как смысловое и образное сообщение. Социальное функционирование музыкального варианта поэтического текста в межкультурном пространстве. Музыкальные композиции на стихи русских поэтов в кинематографе.

3. Поэзия как язык внутреннего человека. Индивидуально-авторский замысел и его уровни (эстетическая, культурологическая и духовная природа текста). Признаки поэтического текста. Исторические и культурно-философские аспекты текста, их значение для интерпретации.

4. Компоненты культурного пространства поэтического текста и их характеристика (биография и творческое поведение автора, хронология текста, ближайший и расширенный культурный контекст). Формы поэтического текста (графическая, фонетическая, лингвистическая, жанровая, семантическая).

5. Романс как форма музыкальной интерпретации поэтического текста. История формирования жанра романса. Виды русского романса. Тематическая специфика романсовых текстов (на примере текстов А.С. Пушкина «Адель», «Зимний вечер»; М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу», «Горные вершины»; А.А. Фета «На заре ты ее не буди»; Ф.И. Тютчева «Я встретил вас»; И.С. Тургенева «Утро туманное»). Основные жанровые признаки романса.

6. Мелодекламация как форма музыкальной интерпретации поэтического текста. История мелодекламации и характеристика данного вида интерпретации. (На примере композиций Бориса Ветрова (стихи русских и зарубежных поэтов), Михаила Казакова (стихи И.Бродского), Олега Даля (стихи М. Лермонтова)).

7. Музыкальные интерпретации А.Вертинского и их характеристики (А. Блок «В голубой далекой спальне...», «Буйный ветер играет терновником...»; И. Анненский «Среди миров»; Н. Гумилев «И вот мне приснилось...»; Г. Иванов «Над розовым морем...»; А.Ахматова «Сероглазый король»; В. Маяковский «Кое-что по поводу дирижера» – по выбору).

8. Музыкальная интерпретация поэтического текста в эстрадной песне (на примере текстов Н.Рубцова «В горнице» (муз. А. Морозова), «Зеленые цветы»; М. Светлова «Гренада» (муз. М.Таривердиева); Е.Евтушенко «Со мною вот что происходит» (муз. М. Таривердиева); Б.Ахмадулиной «По улице моей который год» (муз. М. Таривердиева) – по выбору).

9. Музыкальная интерпретация поэтического текста в бардовской песне (на примере текстов Б. Пастернака «Синий цвет» (муз. С. и Т. Никитиных), И.Бродского «Пилигримы» (муз. Е.Клячкина) или «Проплывают облака» (муз. Е.Фроловой), Г. Шпаликова «Я к вам травую прорасту» (муз. С. и Т. Никитиных), Арс. Тарковаского «Ночной дождь» (муз. В.и В. Мишуков), Б. Кенжеева «Двадцать лет прошло» (муз. В.и В. Мишуков) – по выбору).

10. Музыкальная интерпретация поэтического текста в *рок*овой обработке (на примере текстов И. Бродского «Неужели не я» (муз. С.Сургановой), Н. Гумилева «Жираф» или «Сада-Якко» (муз. А. Пилявин, гр. «Квартал»), В.Маяковского «Лиличке» (муз. гр. «Сплин») – по выбору).

Критерии оценки

При ответе на вопросы и выполнении задания студент должен:

- показать знание основных теоретических понятий, особенностей различных видов музыкальной интерпретации поэтического текста;
- при выполнении практического задания – способность аналитически осмыслить и интерпретировать поэтический текст, выявлять смыслы, заложенные в художественном произведении;
- проводить сравнительный анализ музыкальных интерпретаций предложенных композиций и обосновать собственный выбор музыкального варианта, наиболее близкого к авторскому замыслу текста;
- создавать собственную словесную интерпретацию наиболее близкого варианта музыкально-поэтического произведения.