Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 05.03.2022 09:14:52
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

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

Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Зам. директора по УМР

_____
/Л. П. Филатова/
«___»_____2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02.ДВ.03.01 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили подготовки	«Музыкальное искусство и театральное искусство»
Форма обучения	Очная

Нижний Тагил
2019

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная интерпретация поэтического текста». Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», Нижний Тагил, 2019. 16 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров (ФГОС 3++) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Автор: доцент кафедры ТХО, к.ф.н. Миронов А.В.

Рецензент: доцент кафедры ТХО, к.культ-и Садриева А.Н.

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 17 мая 2019 г., протокол № 9

Зав. кафедрой Л. В. Сусленкова

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от 24 мая 2019 г. № 7.

Председатель МК ФХО А. В. Миронов

Программа утверждена решением Ученого совета факультета художественного образования от 4.06.2019 г. № 9.

И. о. декана ФХО И. П. Кузьмина

Главный специалист ОИР О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019.
© Миронов Алексей Владимирович, 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины……. 4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы…… 4
3. Результаты освоения дисциплины……. 5
4. Структура и содержание дисциплины……... 6
   4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы……... 6
   4.2. Учебно-тематический план…….. 6
   4.3. Содержание дисциплины…….. 7
5. Образовательные технологии……. 9
6. Учебно-методическое обеспечение……..... 10
   6.1. Организация самостоятельной работы студентов……. 10
   6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации……. 14
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение……. 16
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины……..... 16

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.

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 созидаемых человечеством, к использованию в своей профессиональной педагогической деятельности знания об основных видах и жанрах исполнения музыкально-поэтических произведений;

– навыками самостоятельного анализа художественных текстов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Музыкальная интерпретация поэтического текста» включена в основную профессиональную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Музыкальное искусство и театральное искусство». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

Данная дисциплина относится к вариативной части предметно-содержательного модуля образовательной программы. Ее изучение логически связано с освоением следующих профильных дисциплин: «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Основы постановочной работы», «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 мелодекламационных практик.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса.

ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности.

ПК-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность в профильной области (сфере).

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
А Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам В Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	ПК-3 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	3.1. Знает закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального и театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
		3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся
		3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора вариативного содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального и театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
	ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности	4.1. Знает способы организации образовательной деятельности обучающихся при освоении предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального и театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
		4.2. Умеет организовывать различные виды деятельности обучающихся в образовательном процессе; применять приемы, направленные на поддержание познавательного интереса
		4.3. Владеет умениями по организации разных видов деятельности обучающихся и приемами развития познавательного интереса
	ПК-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность в профильной области (сфере)	6.1. Знает специфику различных видов искусства, основные этапы исторического развития искусства, творчество выдающихся деятелей искусства в профильной области (сфере)
		6.2. Умеет выявлять художественные особенности произведений искусства, ориентироваться в многообразии исторических и национальных форм искусства в профильной области (сфере)
		6.3. Владеет навыками анализа произведений искусства различных видов, художественных стилей и направлений, способен к использованию их в своей профессиональной педагогической деятельности в профильной области (сфере)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	8, 9 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	**216**
Контактная работа, в том числе:	**135**
Лекции	24
Практические занятия	48
Самостоятельная работа, в том числе:	**135**
Изучение практического курса	70
Самоподготовка к текущему контролю знаний	65
Подготовка к дифференцированному зачету в 9 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		
4 курс, 8 семестр					
1.Основные принципы анализа и интерпретации поэтического текста	4	2		2	Проверка выполненного задания преподавателем
2.Формы музыкальной интерпретации поэтического текста	6	4		2	Проверка выполненного задания преподавателем
3. Интерпретация и анализ поэтического текста	22	4	8	10	Обсуждение результатов выполнения работы
4. Компоненты культурного пространства поэтического текста и их характеристика	18	4	6	8	Обсуждение результатов выполнения работы
5.Мелодекламация как вид музыкальной интерпретации поэтического текста	22	2	10	10	Обсуждение результатов выполнения работы
Всего в 8 семестре	**72**	**16**	**24**	**32**	
5 курс, 9 семестр					
6.Музыкальные жанры в интерпретации поэтического текста	33	4	6	23	Обсуждение результатов выполнения работы
7.Песенные жанры в сценическом исполнении	34	4	6	24	Обсуждение результатов выполнения работы
8. Разработка музыкально-поэтической композиции	68		12	56	Обсуждение и показ композиций
Подготовка и сдача диф.зачета	**9**			**9**	
Всего в 9 семестре	**135+9**	**8**	**24**	**103+9**	
Всего по дисциплине	**216**	**24**	**48**	**135+9**	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
	3. Интерпретация и анализ поэтического текста	8
	4. Компоненты культурного пространства поэтического текста и их характеристика	6
	5.Мелодекламация как вид музыкальной интерпретации поэтического текста	10

	6.Музыкальные жанры в интерпретации поэтического текста	6
	7.Песенные жанры в сценическом исполнении	6
	8. Разработка музыкально-поэтической композиции	12

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, интерсубъективная 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 спаленке…», «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.Броского «Пилигримы» (муз. Е.Клячкина) или «Проплывают облака» (муз. Е.Фроловой), Г. Шпаликова «Я к вам травою 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 р*о*ковой 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).

Раздел 8. Разработка музыкально-поэтической композиции

Подбор поэтического материала для постановки. Анализ выбранного материала. Разработка сюжетной композиции. Подбор музыкального материала. Сведение поэтического и музыкального материала. Репетиционный процесс: сведение каждого текста с музыкальной партитурой, мизансценирование композиции. Репетиционные прогоны.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Структура содержания курса «Музыкальная интерпретация поэтического текста» реализуется на лекционных и практических занятиях. 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. Процесс обучения по данной дисциплине предусматривает применение традиционного подхода, при котором в ходе лекционных занятий раскрываются общие вопросы, формируются основы теоретических знаний. Дисциплина предусматривает просмотр и анализ профессиональных музыкально-поэтических спектаклей и постановок.

Практические занятия предусматривают закрепление полученных теоретических знаний в процессе анализа и активного обсуждения поставленных вопросов, 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. Анализ предполагает работу студентов с художественными текстами не только в читательском ключе, но также с применением литературоведческого подхода к текстологии, а также режиссерско-постановочного взгляда на материал. Практические занятия продуктивного типа в основе своей содержат аналитические рассуждения студентов с опорой на собственные схемы анализа.

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.

Программа реализуется с применением активных методов обучения, позволяющих стимулировать познавательную деятельность студентов, способствовать развитию критического мышления и заложить основу профессиональной подготовки в сфере театрально-исполнительских и музыкальных познаний.

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.

Реализация данной программы предусматривает активное использование мультимедиатехнологий. Изложение лекционного материала сопровождается просмотром фрагментов видеопостановок, слайдов, репродукций, компьютерных презентаций, прослушиванием музыкальных произведений. Предусмотрены выступления студентов с докладами и сообщениями. По итогам выступлений ведется их анализ и обсуждение.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа включает в себя:

- чтение художественных текстов, предложенных для изучения, а также их анализ по предложенным планам и схемам;
- самостоятельное знакомство с творчеством поэтов и актеров-исполнителей, полагаясь на просмотры постановок;
- самостоятельное изучение некоторых тем учебной программы, достаточно простых для усвоения и хорошо обеспеченных литературой;
- выполнение в течение семестра проектных работ и сообщений на основе планов практических заданий;
- подготовку к практическим занятиям, что обеспечивает систематичность самостоятельной работы студентов, с одной стороны, и развивает творческие способности студентов с другой.

Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий

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 преамбуле (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 тесте? Какова идейная концепция произведения?

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.: НЛО, 1995. – С. 150–158. (Или: Историко-филологические исследования. М.: Наука, 1974).
2. Гаспаров М. Рифма Бродского // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М.: НЛО, 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.: *НЛО*, 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»).

Мелодекламация как вид музыкальной интерпретации поэтического текста

1) История мелодекламации и характеристика данного вида интерпретации.

2) Прослушание и анализ мелодекламационных композиций Бориса Ветрова (стихи русских и зарубежных поэтов).

3) Прослушание и анализ мелодекламационных композиций Михаила Казакова (на стихи И.Бродского).

4) Прослушание и анализ мелодекламационных композиций Олега Даля (на стихи М. Лермонтова).

5) Прослушание 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) Павел Морозов. Пьесы, рассказы, сценарии, мелодекламации http://morozov-p-i.ucoz.ru/

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) 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 спаленке…», «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

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 травою 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 р*о*ковой 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

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.Броского «Пилигримы» (муз. Е.Клячкина) или «Проплывают облака» (муз. Е.Фроловой), Г. Шпаликова «Я к вам травою 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 р*о*ковой 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).

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

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.

Изучение дисциплины «Музыкальная интерпретация поэтического текста» завершается дифференцированным зачетом, 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 осмыслять и интерпретировать поэтические тексты, а также их музыкальное оформление.

Форма проведения дифференцированного зачета: 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 спаленке…», «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.Броского «Пилигримы» (муз. Е.Клячкина) или «Проплывают облака» (муз. Е.Фроловой), Г. Шпаликова «Я к вам травою 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).

10. Музыкальная интерпретация поэтического текста в р***о***ковой 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 осмыслять 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.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рекомендуемая литература

Основная литература:

1. Литвинова, М. В. Музыкально-поэтическое представление : учебно-методическое пособие / М. В. Литвинова. — Белгород : БГИИК, 2018. — 168 с. — ISBN 978-5-91756-107-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153887

2. 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.

Дополнительная литература

1. Николаева, А. И. Интерпретация музыки в контексте герменевтики : учебное пособие / А. И. Николаева. — Москва : МПГУ, 2017. — 78 с. — ISBN 978-5-94845-270-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106096

2. Шапинская, Е. Н. Философия музыки в новом ключе: музыка как проблемное поле человеческого бытия / Е. Н. Шапинская. — Москва : Согласие, 2017. — 524 с. — ISBN 978-5-906709-51-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91081

3. Присяжнюк, Д. О. Риторический анализ в музыке XX века (о взаимодействии музыкального и поэтического текстов) : учебное пособие / Д. О. Присяжнюк. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108424

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.
6. Аудитория № 208 С (демонстрационный зал) - 168 концертных кресел, 2 пианино, проектор, экран, концертное аудио- и световое оборудование.
7. Лицензионное программное обеспечение: LibreOffice, LibreOffice Base, LibreOffice.