

Силабус курсу

Основні характеристики							
Назва мовою українською	Виконавська інтерпретація						
Назва мовою англійською	Performing interpretation						
Код	025						
Спеціальність	Музичне мистецтво						
Освітня програма	Освітньо-наукова						
Рівень освіти	Доктор філософії						
Рік навчання	3						
Форма навчання	денна						
Кількість годин кредитів ECTS	90/3						
Розподіл годин за видами занять			Лекції	Практич. занят. (семінари)	Лабор. заняття (комп'ют. практ.)	Індив. заняття	СРС
	Години	-	-	-	60	30	
Контрольні заходи	Екзамен	Залік	МКР (вказати кількість)	РГР, РР, ГР (вказати кількість)	ДКР (вказати кількість)	Реферат (вказати кількість)	
	+	-	2	-	-	1	
Статус дисципліни кредитного модуля	нормативний						
Мова викладання	українська						
Кадрове забезпечення							
Кафедра, що забезпечує викладання	Кафедра історії музики та музичної етнографії						
Викладач (лекційні заняття)	Самойленко Олександра Іванівна orcid.org/0000-0002-2071-9587						
Е-mail та інші контакти викладача	al_sam@ukr.net +38 (098) 657 98 89						
Викладач (практичні / лабораторні заняття)	Самойленко Олександра Іванівна orcid.org/0000-0002-2071-9587						
Е-mail та інші контакти викладача	al_sam@ukr.net +38 (098) 657 98 89						
Цілі та предметні результати навчання							
Цілі дисципліни	Метою навчального курсу є розкриття теоретичних засад та визначення практичних форм музично-виконавської інтерпретації. Предметні результати: розкриття змісту явища інтерпретації та її музичних різновидів. Розкриття герменевтичної основи теорії інтерпретації, визначення історичних етапів розвитку вчення про інтерпретацію. Визначення провідних рис художньої інтерпретації та своєрідності музичної. Вивчення принципів технологічної та образно-сміслової організації музично-виконавської інтерпретації, оволодіння різними жанровими та стильовими формами музично-виконавської інтерпретації. Виявлення значення особистості музиканта в процесі інтерпретації.						

Компетентності	<ul style="list-style-type: none"> - Здатність реалізувати свої права і обов'язки як творчої особистості, усвідомлювати цінності людського суспільства та необхідність його культурно-мистецького розвитку. - Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії мистецтва та людської свідомості, закономірностей соціального розвитку людини. - Здатність до творчого мислення, образного відтворення дійсності на основі музичного мовлення. - Здатність застосовувати знання у музично-творчому процесі. - Здатність до музично-інтерпретативної діяльності на високому професійному рівні. - Здатність до засвоєння традиційного художньо-пізнавального досвіду та його особистісно-творчого оновлення. - Здатність розширювати коло естетичного та художнього розуміння, семантизації засобів музичного мовлення. - Здатність до дослідження музично-інтерпретативних засобів, форм на відповідному професійному рівні. - Здатність генерувати нові інтерпретативно-стильові музичні ідеї. 		
Здатності	<ul style="list-style-type: none"> - Здатність до визначення тенденцій розвитку музичної інтерпретації у контексті сучасної художньої культури. - Здатність до системного підходу до явища музичної інтерпретації, до способів вдосконалення виконавської інтерпретації в музиці. - Здатність до розширення предметно-асоціативного кола музично-виконавської інтерпретації, до нового усвідомлення її цілей та форм, націленість на творчу комунікацію з реципієнтами. - Здатність до визначення психологічних засад, пізнавальної сутності інтерпретативного процесу, до розвитку поняттєвої системи стосовно явища інтерпретації. - Здатність до критичного, вибіркового музично-творчого мислення стосовно предмету, матеріалу, методу та стилю інтерпретації. 		
Результати навчання	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="312 1296 491 1727">Знання</td> <td data-bbox="491 1296 1505 1727"> <ul style="list-style-type: none"> - своїх прав і обов'язків як члена суспільства, цінностей громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; - теорій, методів і функцій музичної інтерпретації, сучасних концепцій музично-творчого процесу; - системних методів й категоріальних інструментів музичного аналізу та синтезу, зв'язків культурної семантики та образного змісту музики; - міжвидових чинників музичної семантики, жанрових та стильових форм музичного мистецтва; - актуальних способів презентації музично-виконавського процесу, організації музично-творчих проєктів, майстер-класів, концертних програм. </td> </tr> </table>	Знання	<ul style="list-style-type: none"> - своїх прав і обов'язків як члена суспільства, цінностей громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; - теорій, методів і функцій музичної інтерпретації, сучасних концепцій музично-творчого процесу; - системних методів й категоріальних інструментів музичного аналізу та синтезу, зв'язків культурної семантики та образного змісту музики; - міжвидових чинників музичної семантики, жанрових та стильових форм музичного мистецтва; - актуальних способів презентації музично-виконавського процесу, організації музично-творчих проєктів, майстер-класів, концертних програм.
Знання	<ul style="list-style-type: none"> - своїх прав і обов'язків як члена суспільства, цінностей громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; - теорій, методів і функцій музичної інтерпретації, сучасних концепцій музично-творчого процесу; - системних методів й категоріальних інструментів музичного аналізу та синтезу, зв'язків культурної семантики та образного змісту музики; - міжвидових чинників музичної семантики, жанрових та стильових форм музичного мистецтва; - актуальних способів презентації музично-виконавського процесу, організації музично-творчих проєктів, майстер-класів, концертних програм. 		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="312 1727 491 2132">Вміння</td> <td data-bbox="491 1727 1505 2132"> <ul style="list-style-type: none"> - Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми науково-дослідної роботи. - Демонструвати навички музичної інтерпретації та роль виконавської інтерпретації у формуванні гуманітарної культури, у розвитку особистості, в естетизації суспільної та індивідуальної свідомості. - Пошук, вивчення (пізнання) різноманітного музичного матеріалу, оволодіння широким репертуаром та формами його пропагування, використання вербалізованих способів залучення до процесу музичного сприйняття. - </td> </tr> </table>	Вміння	<ul style="list-style-type: none"> - Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми науково-дослідної роботи. - Демонструвати навички музичної інтерпретації та роль виконавської інтерпретації у формуванні гуманітарної культури, у розвитку особистості, в естетизації суспільної та індивідуальної свідомості. - Пошук, вивчення (пізнання) різноманітного музичного матеріалу, оволодіння широким репертуаром та формами його пропагування, використання вербалізованих способів залучення до процесу музичного сприйняття. -
Вміння	<ul style="list-style-type: none"> - Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми науково-дослідної роботи. - Демонструвати навички музичної інтерпретації та роль виконавської інтерпретації у формуванні гуманітарної культури, у розвитку особистості, в естетизації суспільної та індивідуальної свідомості. - Пошук, вивчення (пізнання) різноманітного музичного матеріалу, оволодіння широким репертуаром та формами його пропагування, використання вербалізованих способів залучення до процесу музичного сприйняття. - 		

		<ul style="list-style-type: none"> - Знаходження дієвих методичних підходів до змісту музичного твору. - Аналіз процесу художньої комунікації у різних сферах музичного мистецтва. - Виявлення природи музичного образу та музично-мовних засобів, обґрунтування їх семантичних функцій. - Надання семантичних характеристик та концептуалізації стосовно змісту музичного твору, музично-творчого процесу. - Вміння самостійної роботи, гнучкого мислення, наукової рефлексії та критичності, самокритичності. - Індивідуальність, оригінальність, авторська самостійність творчого мислення та побудови музичної концепції, зокрема евристичність естетичних оцінок.
Вимоги до підготовки слухачів (міждисциплінарні зв'язки, що передують вивченню дисципліни)		<p>У структурно-логічній схемі дисципліна «Виконавська інтерпретація» вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня доктор філософії і є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, основних дисциплін попереднього циклу професійної та практичної підготовки. Це забезпечує можливість викладання дисципліни з урахуванням професійної орієнтації майбутніх докторів філософії.</p>
Зміст дисципліни (перелік тем)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Джерела і призначення явища інтерпретації. Інтерпретація та розуміння. 2. Герменевтика «у діалозі» з теорією інтерпретації. Теоретичні основи й практичні обумовленості вчення про інтерпретацію. 3. Про широке та вузьке значення інтерпретації. Інтерпретація як соціальне явище та особистісна властивість. 4. Інтерпретація в різних сферах людської діяльності. Види й типи інтерпретації. 5. Повсякденна (спонтанно-повсякденна) і спеціальна інтерпретації. Час як фактор інтерпретації. 6. Передумови типології наукової й художньої інтерпретацій. Когнітивні (творчо-пізнавальні розумові) умови наукової й художньої інтерпретацій 7. Різновиди музичної інтерпретації. 8. Феномен виконавства та історичне становлення музичного мистецтва 9. Метод (форма, предмет, умови, матеріал) і покликання музично-виконавської інтерпретації. 10. Жанрові підстави, принципи, способи, оцінки музично-виконавської інтерпретації. 11. Сильовий підхід до виконавської інтерпретації. Про можливості типології стилю інтерпретації. 12. Силь інтерпретації та образ виконавця. Музично-виконавська інтерпретація як когнітивно-психологічний феномен.

Дидактичні методи	
На індивідуальних заняттях	
на індивідуальних заняттях передбачають	<ul style="list-style-type: none"> • бесіду, обговорення, дискурсивне моделювання; • аналіз літературного та музичного матеріалу, компаративні оцінки досвіду інтерпретації; • планування музично-творчої дії, розробку музично-інтерпретативних проектів; • семантичне кодування та декодування музичного звучання; • вибудовування інтерпретативних моделей музичного часу; • проведення дискусії за питаннями різновидів (множинності) музично-виконавської інтерпретації; • розробку історичного підходу до явища музично-виконавської інтерпретації; • обговорення структурно-функціональної відмінності між внутрішньомузичними видами виконавської інтерпретації; • визначення специфіки оперної вокальної інтерпретації, розкриття змісту явища «психологічного театру»; • розкриття природи музично-виконавської моторики у різних видах музичної творчості; • проведення психологічного тестування за соціонічною шкалою та стильовими ознаками інтерпретативного мислення.
Література основна	
	<p>Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. Пер. с нем. Общ. ред. и вступ. ст. Б.Н.Бессонова. М.: Прогресс, 1998. 704 с.</p> <p>Гадамер Х.Г. Текст и интерпретация // Герменевтика и деконструкция. Под ред. Штегмайера В., Франка Х., Маркова Б.В. СПб., 1999. С.202– 242.</p> <p>Гадамер Х.Г. Язык и понимание // Актуальность прекрасного. Пер. с нем. Общ. ред. и вступ. ст. Б.Н.Бессонова. М.: Прогресс, 1998. С. 43–60.</p> <p>Гуренко Е. Проблемы художественной интерпретации (Философский анализ). Новосибирск: Наука, 1982. 256 с.</p> <p>Гуренко Е. Исполнительское искусство. Методологические проблемы Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1985. 88 с.</p> <p>Демьянков В. Интерпретация, понимание и лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. 172 с.</p> <p>Корыхалова Н. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкального исполнительства и критический анализ их разработки в современной буржуазной эстетике. М.: Музыка, 1979. 208 с.</p> <p>Москаленко В. Теоретический и методический аспекты музыкальной интерпретации: дисс. ... д-ра искусствоведения: 17.00.02; Киевская гос. консерватория им. П.И. Чайковского. К., 1994. 212 с.</p> <p>Москаленко В. Творческий аспект музыкальной интерпретации. К.: Муз. Україна, 1994. 205 с.</p> <p>Юнг К. Психологические типы; пер. София Лорие (под ред. В. Зеленского). Спб.: Азбука, 2001. 452 с.</p>

Література додаткова	<p>Василюк Ф. Психологія переживання. М. : Изд-во МГУ, 1984. 200 с. Выготский Л. Психология искусства. М.: Искусство, 1968. 576 с. Додонов Б. Эмоция как ценность. М.: Политиздат, 1978. 272 с. Дорфман Л. Эмоции в искусстве: теоретические подходы и эмпирические исследования. М.: Смысл, 1997. 424 с. Зорин А. Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 568 с. Изард К. Психология эмоций; перев. с англ. СПб.: Издательство «Питер», 1999. – 464 с. Киршинова О. Экспрессивные средства звучащей речи для выражения эмоции «Радость». Дисс. ...канд. филолог. наук; спец.: 10.02.19 – Теория языка. Воронеж, 2010. 196 с. Малинковская, А. (1990). Фортепианно-исполнительское интонирование. Проблемы художественного интонирования на фортепиано и анализ их разработки в методико-теоретической литературе XVI – XX веков: Очерки. Москва. Медушевский, В. (1989). Музыкальное мышление и логос жизни. Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования. Киев, 18 - 27. Методологические проблемы музыкознания. (1987). Москва. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога. М.: Музыка, 1988. 240 с. Психология музыкальной деятельности: теория и практика: учеб. пос., ред. Г.М. Цыпина. М., Академия, 2003. 368 с. Рабинович Д. Исполнитель и стиль: избр. ст.: в 2 вып. М.: Советский композитор, 1981. Вып. 2: Критико-публицистические этюды. 229 с. Торопова А. Homo-musikus в зеркале музыкально-психологической и музыкально-педагогической антропологии.: монография. М.: Граф-Пресс. 288 с. Чеботаренко, О. (1997). Культурологические аспекты исполнительской формы в музыке. Дисс.... канд. искусствоведения: специальность 17.00.01 «Теория и история культуры». Одесса. Шемякин, О. (2011). Музыкальное произведение как способ познания действительности. Extended abstract of candidate's thesis: major 09.00.13 "Философия и история религии, философская антропология, философия культуры". Москва.</p>		
Технічне забезпечення	<p><i>Комп'ютерні мережеві засоби</i> <i>Відтворювальна музично-технічна апаратура</i> <i>Аудіо- та відеоприлади</i></p>		
Метод оцінювання	Кількість	Мінімальна оцінка в балах	Максимальна оцінка в балах
Практичні роботи	6	40	80
Модульна контрольна робота	2	10	20
Стартовий рейтинг	1	50	70
Іспит	1	10	30
Підсумковий рейтинг	<i>екзамен</i>	60	100
<p>Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею:</p>			
Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою Для екзамену	Оцінка за національною шкалою Для заліку
90-100	A	Відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		

35-59	FX	Незадовільно, з можливістю повторного складання	Не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно, з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	

Політика курсу

<i>Правила взаємодії</i>	<p>Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності ОНМА ім. А. В. Нежданової»</p> <p><i>Додатково:</i> Політика науково-творчого співробітництва</p> <p>Співпраця аспірантів у розв'язанні проблемних завдань дозволена, але відповіді/реферативні роботи кожний аспірант захищає самостійно. Взаємодія аспірантів під час іспиту / захисту рефератів категорично забороняється і будь-яка така діяльність буде вважатися порушенням академічної доброчесності згідно принципів академії.</p>
<i>Додаткова інформація</i>	<p>Навчальна програма дисципліни «Виконавська інтерпретація» ухвалена Вченою радою ОНМА ім. А. В. Нежданової (протокол №2 від 11.09.2019).</p> <p>Робоча програма кредитних модулів «Виконавська інтерпретація», розроблена професором кафедри історії музики та музичної етнографії Самойленко О.І. та ухвалена Науково-методичною радою ОНМА ім. А. В. Нежданової (протокол №1 від 25.09.2019).</p>