

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.05 «ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ»

Направление подготовки 53.04.02 Вокальное искусство

Профиль подготовки: Академическое пение

Форма обучения - очная

Квалификация: магистр

Факультет музыкальный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра истории музыки

Воронеж
2024

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 818, зарегистрированным Минюстом РФ 13.09.2017 (регистрационный №48166).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории музыки от «16» мая 2024 г. Протокол № 7.

И.о. заведующего кафедрой истории музыки, кандидат искусствоведения, профессор – Скрынникова О.А.

Разработчики – и.о. проректора по учебной и воспитательной работе, кандидат искусствоведения, профессор Федоровская О.И., кандидат искусствоведения, профессор Скрынникова О.А.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Теория музыкального содержания» является формирование у обучающихся системного представления об особенностях воплощения содержания в музыке, освоение методологического инструментария для анализа содержания музыкального текста.

Задачи дисциплины «Теория музыкального содержания»:

- сформировать у обучающихся понимание музыкального произведения как художественного текста, отражающего универсальные законы культурной коммуникации;
- преподавать основы знаковой теории искусства; теории художественной интерпретации произведений искусства;
- способствовать освоению методикой многоаспектного анализа содержания музыкальных произведений в контексте теории искусства;
- выработать умение использовать аналитические данные в исполнительской деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Курс «Теория музыкального содержания» входит в Обязательную часть Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, профиль подготовки «Академическое пение». Он опирается на практические навыки, сформированные вузовскими курсами «Музыкальная форма», «Гармония», «Полифония», «История музыки», «Психология творчества».

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами учебного плана, такими как «Методика научно-исследовательской работы», «Философия науки и искусства». Курс опирается на широкий кругозор и навыки обучающихся, сформированными в рамках теоретических и музыкально-исторических дисциплин, изученных на ступени бакалавриата: «Музыкальная форма», «Гармония», «Полифония», «История музыки».

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

- «Педагогическая практика»;
- «Научно-исследовательская работа».

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов. Уметь: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой

		<p>жизнедеятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
<p>ОПК-1</p>	<p>Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;

		<ul style="list-style-type: none"> – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание.
		<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
ОПК-2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы		Всего часов	2 семестр	
			Кол-во часов	
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	
Аудиторные занятия в том числе:		32	32	
Лекции (Л)		16	16	
Семинары (С)				
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные		16	16	
Консультации				
Курсовая работа				
Самостоятельная работа (СР)		40	40	
Вид промежуточной аттестации: Зачет (З) или экзамен (Э)				
ИТОГО: Общая трудоемкость	Часов трудоемкости	72	72	
	Зачетных единиц	2	2	

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоем кости	Аудиторные занятия					СРС
			Лек ции	Семи нары	Практические занятия			
					группов ые	мелко групп овые	индивид уальные	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1.	Искусство как знаковая система							
1.1.	Семиотика культуры	4	1		1			2
1.2.	Художественный текст как знаковая система	6	1		1			4
1.3.	Специфика передачи содержания в разных видах искусства	4	1		1			2
1.4.	Интертекстуальность произведений искусства	4	1		1			2
2.	Основы теории интерпретации художественного содержания произведений искусств							

2.1.	Многообразие аспектов художественной интерпретации	4	1		1			2
2.2.	Художественный образ	4	1		1			2
2.3.	Автор в содержании произведения искусства	4	1		1			2
2.4.	Содержание произведений музыкального искусства как феномен культуры	6	1		1			4
2.5.	Содержание произведений искусств в контексте жанровой системы	4	1		1			2
3.	Специфика интерпретации музыкального произведения							
3.1.	Общая характеристика музыкального содержания	4	1		1			2
3.2.	Музыкальный текст: структура и свойства	6	1		1			4
3.3.	Язык музыкальной интонации	4	1		1			2
3.4.	Музыкальный образ	4	1		1			2
3.5.	Музыкальная драматургия	6	1		1			4
3.6.	Исполнительская интерпретация музыкальных произведений	8	2		2			4
Итого:		72	16		16			40

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Раздел 1. Искусство как знаковая система

Тема 1.1. Семиотика культуры.

Семиотика – наука о знаках и значениях. История формирования науки. Развитие представлений о знаках и языках. Понятия информационная система, знаковая система. Принципы семиотического подхода: синтактика, семантика, прагматика. Вторичность

науки семиотика, задача которой – обобщение знаковых результатов, полученных другими науками (лингвистика, статистика, искусствоведение, герменевтика и др.).

Понятия коммуникация (передача информации), общение. Этапы развития средств коммуникации (довербальный, устного общения, развития письменности, эпоха книгопечатания, современные средства коммуникации (система мультимедиа, компьютерные сети). Роль невербальных средств. Социальная природа коммуникации, информационных революций.

Понятие культуры, культурных моделей. Культура как информационная система. Культура как художественный текст. Понятие интертекстуальность. Информационная сфера. Концептология. Понятие концепта. Искусство в системе культуры. Познавательная, этическая и эстетическая деятельность человека в системе культуры. Проблема самоактуализации человека в искусстве.

Содержание искусства как эстетической деятельности: искусство как духовное освоение действительности, как восприятие действительности в развитых формах человеческой чувственности. Коммуникативный и диалогический характер искусства (порождающее и воспринимающее сознание).

Искусство как семиотическая система в контексте культуры. Специфика художественной коммуникации и информации. Понятия «язык искусства», «художественный текст», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ».

Тема 1.2. Художественный текст как знаковая система

Понятие текста как смыслопорождающего механизма (А.А.Потебня, Р.О.Якобсон, М.М.Бахтин, Ю.М.Лотман).

Функции текста: коммуникативная, креативная, конденсатор культурной памяти. Механизмы создания и понимания текста. Специфика художественного языка. Использование чужой речи. Текст в тексте. Текст о тексте. Текст из текстов. Интертекстуальные стратегии творчества и восприятия.

Текстология (атрибуция Т), герменевтика (толкование), поэтика (анализ структуры, композиции, художественной речи, стиля, жанра, исторического контекста). Нарративная семиотика. Произведение искусства (текст) как семиотическая система и объект нарративной семиотики. Специфика музыкального текста.

Типы знаковых систем (образные, конвенциональные, натуральные; естественные и искусственные). Знаковые системы и их роль в общественной жизни. Разновидности социальных знаков: общественные прогностические знаки, знаки изящных искусств, прикладных искусств, знаки управления, знаки воспитания, средства исчисления, языки, знаковые ансамбли и знаковые системы дописьменного общества, знаковые системы цивилизационного общества, системы знаков массовой коммуникации.

Основные характеристики знака. Означающее, означающее, интерпретатор. Объект – форма – смысл. Референт – концепт – знак. Форма и содержание знака. Связь содержания знака с его референтом/объектом отражения (предмет, чувство, признак, согласие/несогласие, абстрактное понятие и др.), типом кодировки, способом передачи / трансляции.

Типы знаков и их классификация. Понятие базисного и производного знаков в знаковой системе. Правила морфологии и синтаксиса. Классификация знаков по Ч. Пирсу: индексальные, иконические, конвенциональные (символы).

Тема 1.3. Специфика передачи содержания в разных видах искусств

Категории времени, пространства в разных видах искусства. Выразительные средства разных видов искусств. Специфика языка различных видов искусства. Язык живописи, архитектуры, кино, театра, музыки, литературы: универсальные и специфические особенности. Структурные и формообразующие аспекты. Проблема

взаимодействия искусств. Отличие художественной коммуникации от нехудожественной. Специфика музыкального искусства. Семиотическая система музыкального текста.

Тема 1.4. Интертекстуальность произведений искусства

Межтекстовые взаимосвязи в информационном пространстве культуры. Понятия «интертекстуальность», «интертекст». Разновидности межтекстовых взаимодействий. Типы художественных заимствований. Осознанные и неосознанные заимствования. Цитата, аллюзия, реминисценция, стилизация. Текст в тексте, текст о тексте. Понятие вторичный текст. Коллажи, фантазии, транскрипции, вариации, попури, обработки, аранжировки, ремейки – как «вторичные» тексты. Интермедальность. Взаимовлияние разных видов искусства.

Раздел 2. Основы теории интерпретации художественного содержания произведений искусств

Тема 2.1. Многообразие аспектов художественной интерпретации

Особенности восприятия и интерпретации информации. Специфика деятельности мозга в процессе обработки информации, 2 механизма мышления: наглядно-образный, абстрактно-логический. Особенности познавательных процессов и их проявление во время восприятия художественного текста. Когнитивные модели обработки информации. Органы чувств. Роль сенсорного восприятия. Психофизиологическое восприятие аудиовизуальной информации. Каналы восприятия информации: семантический, контекстуальный, интонационный, (визуальный) мимики и жеста, положения тела и позы; тактильный. Восприятие как личностная система фильтра информации. Ракурсы восприятия. Художественная установка. Рамка восприятия. Контекст восприятия. Выбор объекта восприятия. Роль памяти, опыта в процессе восприятия. Специфика смыслопорождения. Теория «вчитывания» (Т.Липс). Понятие катарсиса. Зависимость художественного воздействия от ожидания. Типы адресатов.

Тема 2.2. Художественный образ

Творчество как проекция внутреннего мира человека. Воображение как организующая сила. Образная деятельность как основа изобразительности. Феномен образа: определение и типология. Образная природа сознания. Рациональное и иррациональное в образе. Образы бессознательного. Первичные импульсы образной активности. Художественный образ и понятие художественность. Музыкальность как один из критериев художественности. Феномен изобразительности как подражания. Знаковые аспекты образа. Образы символические и образы-симптомы. Образ как двойник и как посредник. Образ-медиум. Медиальные аспекты изобразительности. Образ и телесность. Образ мира как образ тела. Образы конвенциональные и социальные. Проблема взаимодействия сознания и образного мира.

Понятие художественного образа. Образность как отличительная черта художественного мышления и сознания. Художественный образ как эстетический знак, основные его особенности (образ как формосмысл). Специфические черты художественного образа: синтетичность, целостность, принадлежность сознанию, содержательность. Рациональное и иррациональное в образе. Образы бессознательного. Роль культурной памяти в порождении и интерпретации образа. Художественный образ в историческом развитии культуры и искусства. Конвенциональное и суггестивное, каноническое и индивидуальное в структуре образа. Произведение искусства как художественная модель мира. Понятия «тема произведения». Идея.

Тема 2.3. Автор в содержании произведения искусства

Понятие авторства в искусстве. Многогранность личности автора. Художественный мир автора. Средства выражения автора в музыке: тематические, композиционные, жанровые, стилистические. Отражение в музыке биографического контекста, личностных характеристик автора. Музыкальное произведение как портрет автора. Автор как художественный и личностный инвариант культуры. Специфика авторского стиля.

Тема 2.4. Содержание произведений искусств как феномен культуры

Взаимосвязь содержания произведений искусства с идейно-эстетическими установками эпохи. Образно-смысловые константы культуры. Понятия культурного концепта. Прецедентные тексты эпохи. Содержание произведений искусства как инварианты текста культуры. Стилиевые показатели произведения искусства. Функции стиля, структура стиля. Типология стилей (авторский, национальный, исторический, профессиональной школы, единичного произведения). Семиотическая функция стиля.

Тема 2.5. Содержание произведений искусств в контексте жанровой системы.

Понятие жанра. Историко-культурная обусловленность появления новых жанров. Взаимосвязь жанра и стиля. Различные подходы к жанровой систематизации произведений искусства. Типология музыкальных жанров. Утилитарная природа жанра. Функции жанра Первичные и вторичные жанры. Понятие жанровой модуляции. Полижанровость. Семантическая природа жанра. Жанр как стереотип, основа творческого моделирования и восприятия произведения искусства. Жанр как эстетический феномен. Жанровые начала и прототипы в музыки.

Раздел 3. Специфика интерпретации музыкального произведения

Тема 3.1. Общая характеристика музыкального содержания

Специфика музыкального искусства. Семиотическая система музыкального текста. Различные типы программности музыкальных произведений. Речевое начало в музыке. Моторика, кантиленность, сигнальность и звукоизобразительность. Конкретная и абстрактная музыка. Понятие музыкальный текст. Семиотическая система музыкального текста. Проблема вербальной расшифровки музыкального содержания. Роль эмоционального плана. Текст, подтекст, контекст музыкального произведения.

Тема 3.2. Музыкальный текст: структура и свойства.

Определение музыкального текста. Музыкальный текст и музыкальное произведение. Структурные уровни музыкального текста. Музыкальный язык и музыкальная речь в структуре музыкального текста. Структурные единицы музыкального текста. Процессуальность музыкального текста. Выразительные возможности музыкальных средств. Взаимодействие средств. Система выразительных средств. Коммуникативные возможности выразительных средств.

Тема 3.3. Язык музыкальной интонации

Понятие музыкального языка. Его структура и функции. Синтаксическая структура мелодии. Фраза, мотив, интонация. Роль ритма и звуковысотности мелодического рисунка. Отражение в интонационном рисунке специфики речевого национального интонирования. Интонационная природа развертывания музыкального произведения. Типология музыкальных знаков. Полисемия музыкального знака. Зависимость смысла музыкального знака от конвенциональных констант эпохи. Проблема дешифровки смысла.

Тема 3.4. Музыкальный образ

Разновидности решения музыкального образа. Сложность и многоаспектность музыкального образа. Специфика восприятия музыкального образа (психофизиологическая природа восприятия). Типология музыкальных образов. Образы времени, пространства, природы, философских и абстрактных понятий, конкретика и абстрактность музыкальных образов. Отражение картины мира в музыкальном произведении. Специфика восприятия музыкального образа. Сложность процесса донесения содержания музыкального произведения до слушателя. Многозначность музыкального образа как результат интерференции его восприятия композитором, музыкантами и слушателем.

Тема 3.5. Музыкальная драматургия

Понятие драматургии. Универсальные законы музыкальной драматургии. Композиционные принципы как отражение специфики музыкальной драматургии. Типы драматургии: контрастная и конфликтная, открытая и замкнутая. Местоположение кульминации. Герой музыкального произведения. Его характеристика. Понятия статика и динамика в произведении.

Тема 3.6. Исполнительская интерпретация содержания музыкальных произведений

Исполнительская интерпретация как художественный текст и перевод графической информации в интерпретационно-акустическую модель. Факторы, влияющие на процесс интерпретации (психо-эмоциональное состояние, музыкальный и культурный кругозор, темперамент, влияние среды, особенности мышления – креативность, ассоциативность, логика и др.). Психология исполнительской интерпретации. Понятие интерпретационного поля. Аутентичная и индивидуальная интерпретация. Сложность исполнительской интерпретации синтетических видов музыкального искусства. Роль исполнительского анализа в процессе интерпретации. Его компоненты: историко-стилевой, авторский, функционально-конструктивный, интонационно-лексический, интерпретационный аспекты анализа.

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.3.1. Виды самостоятельной работы и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СР	Основная и доп. литература	Форма текущего контроля СР
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Раздел 1. Искусство как знаковая система				
1.1.	Семиотика культуры	конспект	№ 27, 13, 14. 21	ответ на семинаре,
1.2.	Художественный текст как знаковая система	конспект	№ 7, 25, 27	ответ на семинаре,
1.3.	Специфика передачи содержания в разных видах искусств	Подготовить мультимедиа-презентацию по теме.	№ 10, 22, 26	ответ на семинаре, презентация
1.4.	Интертекстуальность произведений искусства	Конспект Эссе «Музыкальные образы в других видах искусства»	№ 23, 27	ответ на семинаре
Раздел 2. Основы теории интерпретации художественного содержания произведений искусств				

2.1.	Многообразие аспектов художественной интерпретации	Конспект литературы, подготовка к семинару	№ 6, 20, 28	Ответ на семинаре
2.2.	Тема и идея	Эссе на тему «Сравнительный анализ произведений, созданных на один сюжет»	№ 1, 2	ответ на семинаре
2.3.	Автор в содержании	Подготовка к семинару. Конспект литературы	№ 5	ответ на семинаре
2.4.	Содержание произведений искусств как феномен культуры	Подготовка реферата	№ 4, 6, 7	ответ на семинаре, презентация доклада
2.5.	Содержание произведений искусств в контексте жанровой системы	Подготовка к семинару. Конспект литературы	№ 18	ответ на семинаре
Раздел 3. Специфика интерпретации музыкального произведения				
3.1.	Общая характеристика музыкального содержания	Подготовка к семинару. Конспект литературы	№ 2, 4	Контрольная работа (тема 1)
3.2.	Музыкальный текст: структура и свойства	Подготовка к семинару. Конспект литературы	№ 1, 16	ответ на семинаре, презентация доклада
3.3.	Язык музыкальной интонации	Подготовка к семинару. Конспект литературы	№ 1, 2	ответ на семинаре, презентация доклада на инструменте
3.4.	Музыкальный образ	Подготовка к семинару. конспект литературы	№ 1, 8	Контрольная работа (тема 2)
3.5.	Музыкальная драматургия	Подготовка реферата.	№ 16, 21	ответ на семинаре, презентация доклада
3.6.	Исполнительская интерпретация содержания музыкальных произведений	Подготовка к семинару. Конспект литературы	№ 3, 19	1. Контрольная работа (тема 3), 2. презентация доклада на семинаре

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Данная программа предполагает систематическую самостоятельную работу обучающихся, цели и задачи которой совпадают с целями и задачами курса.

Самостоятельная работа включает следующие формы работы:

- Письменные работы
- Изучение лекционного материала.
- Изучение научной литературы
- Подготовка к семинарам.

Разновидности письменных работ:

1. Эссе на музыкальное произведение, в котором представлено индивидуальное прочтение содержания музыкального произведения.
2. Сравнительный анализ музыкальной интерпретации поэтического текста в романсах разных композиторов на стихотворение одного автора.
3. Сравнительный анализ произведений, созданных на один сюжет.
4. Сравнительный анализ исполнительской интерпретации одного музыкального произведения разными пианистами, дирижерами.
5. Сравнительный анализ музыкально-театральных постановок разными режиссерами (балетмейстерами).
6. Музыкальные образы в других видах искусства (Тема музыки в поэзии, прозе, живописи, архитектуре).
7. Музыкальное произведение как результат интерпретации других видов искусства.

Объем письменной работы – 5–6 стр. Требования к оформлению соответствуют нормам форматирования научного текста.

При подготовке к письменным работам рекомендуется пройти следующие этапы:

1. «Предварительная экспертиза» (прослушать/прочитать/рассмотреть произведение музыкального искусства, изложить свои субъективные ощущения о содержании, эмоциональном мире художественного текста.
2. Получить в справочной литературе (интернет-ресурсах) информацию об авторе, времени и условиях создания произведения.
3. Найти информацию о содержании произведения (эпистолярное наследие автора, воспоминания современников, научные труды герменевтического характера).

Для закрепления теоретических познаний обучающихся и осознания ими практической направленности курса в семестре предлагаются задания на интерпретацию содержания произведений, исполняемых в специальном классе или в классе общего фортепиано.

Учитывая взаимосвязь музыкальных произведений с образной сферой других видов искусств, обучающимся предлагаются задания по интерпретации произведений разных искусств, которые могут быть сопряжены с освещением различных содержательных аспектов (историко-стилевой аспект; нравственный, социально-политический; эстетический; жанровый; выразительность художественного языка и др.).

В качестве вариантов тематических заданий могут быть затронуты следующие ракурсы содержания музыкальных произведений:

- отражение в искусстве психологии человека (могут быть предложены темы «Портрет личности в историко-культурном контексте»; «Эмоциональный мир человека»);
- тема «Картина мира в музыкальном творчестве» (образы природы, быта);
- тема «Философия искусства и философия в искусстве»;

– могут быть поставлены следующие задачи: рассмотрения универсальных констант культуры, архетипов в искусстве, универсальных законов художественной конструкции и т.д. (данный ракурс предполагает сопоставление произведений разных видов искусства по какому-либо одному заданному педагогом параметру).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 80 % – интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

Традиционные технологии: традиционные лекции.

Инновационные технологии: лекции-визуализации, лекции с проблемным изложением.

Интерактивные технологии: семинары в формах конференции, дискуссий с подготовкой докладов и сообщений, слушание и анализ музыкальных произведений, проведение викторин, тестирование по пройденным темам.

5.1. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые темы дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Раздел 1,2,3	УК-5; ОПК-1; ОПК-2	Зачет по результатам выполнения контрольных и самостоятельных работ

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Самостоятельная работа, контрольный урок	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся неполно выполнил задание, при изложении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание; при изложении была допущена 1 существенная ошибка; Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий; выполняет задание недостаточно логично и последовательно; Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; Материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с требованиями
	Средний («хорошо»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание, при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения понятий; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выявить степень понимания данного материала; материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями.
	Высокий («отлично»)	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения понятий, терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания данного материала; материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.

6.3. Примерная тематика рефератов

1. Эмоциональный портрет композитора в музыкальном произведении.
2. Выразительные средства музыки в раскрытии программного замысла произведения.
3. Главный образ музыкального произведения.

4. Содержательный план музыкального произведения
5. Драматургический план музыкального произведения.
6. Отражение эстетических воззрений эпохи в содержании музыкального произведения
7. Музыкальное произведение как стилевая система.
8. Семантический потенциал мелодики музыкального произведения.
9. Выразительные возможности гармонии в музыкальном произведении.
10. Отражение внутреннего мира исполнителя в процессе интерпретации музыкального произведения

6.4. Задания к контрольной работе (образцы контрольных заданий)

В качестве контрольной обучающиеся выполняют письменную аналитическую работу в жанре эссе, посвященную интерпретации содержательного плана музыкального произведения.

Контрольная работа предполагает предварительное прослушивание музыки в аудио- или видео-формате (5-10 мин.) Время письменной работы 1 час.

Темы контрольных работ:

1. Раскрыть содержание музыкального произведения.
2. Сравнить два произведения, посвященных раскрытию сходного образа или темы.
3. Сравнить особенности исполнения одного произведения разными музыкантами.

6.5. Контрольные вопросы

- Искусство в системе культуры. Познавательная, этическая и эстетическая деятельность человека в системе культуры.
- Проблема самоактуализации человека в искусстве. Понятие «содержание искусства».
- Специфические черты художественного образа.
- Художественный образ в историческом развитии культуры и искусства.
- Произведение искусства как художественная модель мира.
- Основные положения семиотики.
- Структура знака.
- Искусство как семиотическая система в контексте культуры.
- Специфика художественной коммуникации и информации.
- Понятия «язык искусства», «художественный текст», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ».
- Понятие интерпретации. Виды интерпретации.
- Специфика языка различных видов искусства: общее и специфическое.
- Специфика временных искусств.
- Специфика пространственных искусств.
- Музыкальный язык
- Особенности взаимодействия искусств.
- Художественный контекст и контекст культуры.
- Основные методологические принципы анализа произведения искусства
- Герменевтический метод интерпретации художественного произведения.
- Искусство как текст. Проблема понимания художественного текста.
- Семиотический метод интерпретации художественного произведения.
- Коммуникативные аспекты произведения искусства.

- Культурологический метод интерпретации художественного произведения. Историко-культурные смыслы художественного произведения.
- Психоаналитический метод интерпретации художественного произведения. Образ автора и слушателя в произведении искусства.
- Семантика выразительных средств музыки.
- Понятие «музыкальный образ». Музыкальный тематизм как носитель музыкальных образов.
- Логика музыкального формообразования с позиции семиотики.
- Методология анализа и интерпретации музыкального произведения.
- Специфика исполнительской интерпретации.

6.6. Примерная тематика семинарских занятий

Вопросы для семинаров к разделу 1. **«Искусство как знаковая система»**

1. Понятие семиотики.
2. История семиотики как науки
3. Понятие текста и знака
4. Виды знаков.
5. Виды знаковых систем.
6. Понятие языка в семиотической системе
7. Разновидности языков.
8. Понятие «культура».
9. Культура как семиотическая система
10. Культура как художественный текст
11. Информационная структура культурного пространства

Вопросы для семинаров к разделу 2. **«Основы теории интерпретации художественного содержания произведений искусств»**

1. Понятие художественный образ
2. Структура художественного образа
3. Понятие концептосферы
4. Основные характеристики художественного текста
5. Разновидности художественных текстов
6. Теория художественного текста в интерпретации Ю.М.Лотмана
7. Специфика художественного восприятия
8. Роль сенсорного восприятия в процессе понимания художественного образа
9. Психофизиологические основы художественного восприятия

Вопросы к семинарам к разделу 3. **«Специфика интерпретации музыкальных произведений»**

1. Особенности вербального изложения содержания музыкальных произведений
2. Специфика выразительных средств в музыке.
3. Особенности воплощения пространственных образов в музыке
4. В чем различие литературного языка и музыкального языка?
5. Специфика музыкального текста в теории М.Г.Арановского
6. Музыка и цвет
7. Пластические образы в музыкальном искусстве
8. Понятие музыкальной живописи
9. Звукоизобразительность как прием
10. Типы музыкальной драматургии

Подготовка к семинарам предполагает не только работу с литературой и интернет-ресурсами, сопряженную с поиском научных и иллюстративных материалов, но и обязательную демонстрацию теоретического материала на конкретных примерах. Для выступления с докладами рекомендуется форма электронной мультимедийной презентации.

6.7. Требования к проведению зачета

Зачет выставляется в конце семестра в результате оценки всех выполненных самостоятельных и контрольных работ, учитывается также активность обучающихся в подготовке к семинарам. Обязательный минимум работ: выступление не менее чем на 5 семинарах, 3 реферата, выполнение 3-х контрольных.

Все работы оцениваются на занятиях по пятибалльной системе. Зачитывается работа, выполненная не ниже, чем на «удовлетворительно».

Критерии оценок для зачета

Оценка	Критерии оценок
«Зачтено»	Выставляется при выполнении 3-х следующих требований: <ol style="list-style-type: none">1. Выполнение всех домашних заданий на положительные оценки;2. Выполнение всех контрольных работ на положительные оценки;3. Участие в семинарах;4. Выполнение промежуточной аттестации на положительную оценку.
«Не зачтено»	Выставляется в случае невыполнения хотя бы одного из требований, предъявляемых к оценке «зачтено».

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Арановский М.Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. – М., 1998.
2. Бонфельд М.Ш. Музыка: язык, речь, мышление. – СПб, 2006.
3. Казанцева Л.П. Основы теории музыкального содержания : учебное пособие для студентов муз.вузов – Астрахань: Астрахан. Гос. Консерватория, 2001. – 366 с.
4. Казанцева Л.П. Автор в музыкальном содержании: М.: НАМ им. Гнесиных, 1998. – 248 с.
5. Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания: художественные идеи европейской музыки XVII-XXвв: учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2006. – 428 с.
6. Гуляницкая Н.С. Методы науки о музыке: исслед. /Н.С. Гуляницкая. – М.: Музыка, 2009. – 255 с.
7. Холопова В. Музыка как вид искусства. – М., 1994.
8. Холопова В. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие. – СПб., 2010.

7.2. Рекомендуемая дополнительная литература

1. Анализ и интерпретация произведения искусства. – М.: Высшая школа, 2005.
2. Интерпретация музыкальных произведений в контексте культуры: Сб. трудов / Отв. ред. Л.С.Дьячкова; МК РФ; РАМиГ. – М.: РАМиГ, 1994.-198 с.
3. Казанцева Л.П. Автор в музыкальном содержании. – М., 1998.
4. Кривенко Ж.Д. Трансформация музыкального содержания песенного фольклора в отечественном культурно-образовательном пространстве / Ж.Д. Кривенко // Искусство и образование. - 2020. - №3(125). - С.92 - 108.
5. Махлина С.Т. Семиотика культуры и искусства: слов.-справ. в 2-х кн. /С.Т.Махлина.- СПб.: Композитор, 2003.-338 с.
6. Маритен Ж. Творческая интуиция в искусстве и поэзии. – М.: Директ-Медиа, 2007. [Университетская библиотека онлайн]
7. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: курс лекций /Н. Б. Мечковская. 3-е изд., стер.-М.: Академия, 2008.-426 с.
8. Михайлов М. Стиль в музыке – Л.: Музыка, 1981.-262 с.
9. Музыкальное содержание : современная науч. Интерпретация. - Ростов-на-Дону : Ростов.гос. консерватория им. С. В. Рахманинова, 2006. - 410 с.
10. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982.
11. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке /Е.В.Назайкинский. – М.: Владос, 2003.-248 с.
12. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ /Л. А. Новиков. 3-е изд. –М.: ЛКИ, 2007. – 301 с.
13. Психология художественного восприятия / Кривцун О. А. Эстетика. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 447 с. [Университетская библиотека онлайн].
14. Степанов Ю.С. В мире семиотики. / Ю.С. Степанов // Антология. – М.: Академический проект; Минск: Деловая книга, 2001. – С.5-42. [Университетская библиотека онлайн].
15. Теория искусства / Раздел[Университетской библиотеки онлайн]
16. Фатева Н.А. Интертекст в мире текстов: контрапункт интертекстуальности /Н.А.Фатева. – М.: КомКнига, 2006.-280 с.
17. Федоров Н.Ф. Искусство. Его смысл и значение. – М.: Буки, 2011. – 20 с. [Университетская библиотека онлайн].
18. Фещенко В.В. О внутренних и внешних границах семиотики // Критика и семиотика. Вып. 8 . – М., 2005. С. 6-43.[Университетская библиотека онлайн].
19. Эстетика и теория искусства: Хрестоматия. / ред. Хренов Н. А. Мигунов А.С. – М.: Прогресс-Традиция, 2009 – 688 с. [Университетская библиотека онлайн]
20. Лотман Ю.М. Семиосфера: Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. – СПб.: Искусство-СПб, 2000.-703 с.
21. Холопова В.Н. Область бессознательного в восприятии музыкального содержания - М. :Прест, 2002. - 23 с.

7.3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины

Анализируются произведения, которые изучаются в классах по специальности и фортепианного ансамбля, в концертмейстерском классе (см. рабочие программы данных дисциплин).

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы

- <http://informatikaiikt.narod.ru/informacijaiinformproc3.html> - Информация и информационные процессы;
- <http://www.superidea.ru/> – сайт «Развитие творческого мышления и интеллекта»;

- <http://www.opentextnn.ru/music/> - электронное периодическое издание «Открытый текст», посвященный вопросам содержания и интерпретации художественного текста;
- http://bookap.info/psyanaliz/leybin_psihoanaliz_uchebnoe_posobie/g1142.shtm - психологическая библиотека;
- <http://semiotics.ru> – сайт, посвященный проблемам семиотики;
- <http://lib.semiotics.ru> – сайт, посвященный проблемам семиотики.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания учебной дисциплины «Теория музыкального содержания» используются учебные аудитории, оснащенные:

- телевизор «Samsung», фортепиано «Petroff», учебная доска, 13 стол-парт, стол преподавателя, 27 стульев.