

Силабус курсу

Основні характеристики			
Назва українською мовою	Музична інтерпретація		
Назва англійською мовою	Musical interpretation		
Код	ОК 03		
Спеціальність	025 «Музичне мистецтво»		
Освітня програма	Освітньо-професійна		
Рівень освіти	магістр		
Рік навчання	1 (2 семестр)		
Форма навчання	денна/заочна		
Кількість годин / кредитів ECTS	90/3		
Розподіл годин за видами занять		Лекції	Самостійна робота
	Години	денна 30 заочна 10	денна 60 заочна 80
Контрольні заходи	Екзамен	Залік	Реферат
	1		1 <small>(вказати кількість)</small>
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 музичної 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-сислової організації музично-виконавської інтерпретації, оволодіння різними жанровими та стильовими формами музично-виконавської інтерпретації. Виявлення значення особистості музиканта в процесі інтерпретації
Компетентності	<p>Загальні:</p> <p>ЗК 2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.</p> <p>ЗК3.Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.</p> <p>ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.</p> <p>ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).</p> <p>ЗК 7. Здатність до міжособистісної взаємодії.</p> <p>ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті.</p> <p>ЗК 9. Здатність працювати автономно.</p> <p>Спеціальні:</p> <p>СК 1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції.</p> <p>СК 2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного періоду.</p> <p>СК 3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по створенню / інтерпретації / аранжуванню та перекладу музики / звукорежисерської практики обробки звуку.</p> <p>СК 4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / виконавській / диригентській / композиторській / педагогічній діяльності.</p> <p>СК 5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації.</p> <p>СК 6. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти з урахуванням цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.</p> <p>СК 7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних спектаклів, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.</p> <p>СК 8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу.</p> <p>Поглиблені для курсу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Здатність генерувати нові інтерпретативно-стильові музичні ідеї.</p> <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, досконалості 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.

<p>Результати навчання</p>	<p>За освітньою програмою:</p> <p>PH 1. Володіти професійними навичками виконавської (диригентської), творчої та педагогічної діяльності.</p> <p>PH 2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах.</p> <p>PH 3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві.</p> <p>PH 4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків.</p> <p>PH 5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.</p> <p>PH 6. Володіти музично-аналітичними навичками жанровистильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.</p> <p>PH 7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно- категоріальним апаратом.</p> <p>PH 8. Здійснювати викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії музики / композиції з урахуванням потреб здобувача освіти, цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувача.</p> <p>PH 9. Здійснювати ефективне управління мистецькими проектами, зокрема, їх планування та ресурсне забезпечення.</p> <p>PH 10.Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та оцінювати ризики</p> <p>Поглиблені для курсу:</p> <ul style="list-style-type: none"> • системних методів й категоріальних інструментів музичного аналізу тасинтезу, зв'язків культурної семантики та образного змісту музики; • міжвидових чинників музичної семантики, жанрових та стильовихформ музичного мистецтва; • актуальних способів презентації музично-виконавського процесу, • організації музично-творчих проєктів, майстер-класів, концертнихпрограм. • 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. • 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.
-----------------------------------	--

Вимоги до підготовки слухачів (міждисциплінарні зв'язки, що передують вивченню дисципліни)	<p>У структурно-логічній схемі дисципліна «Музична інтерпретація» вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «магістр музичного мистецтва 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 професійноорієнтації майбутніх докторів філософії.</p>
Дидатктичні методи	<p>Лекційні заняття Використовуються: словесні методи (розповідь, бесіда, пояснення); методи наочної презентації (ілюстрування, демонстрація, спостереження); практичні (прослуховування музичного матеріалу), проблемного викладу. З погляду логіки передачі і сприймання матеріалу використовуються індуктивний, дедуктивний, аналітичний, порівняльний методи. З погляду стимулювання і контролю навчання вживаються методи пізнавальної гри, дискусії, емоційного стимулювання, обговорення, залік</p>
Зміст дисципліни (перелік тем)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Джерела, шляхи розвитку і призначення явища музичної інтерпретації. 2. Інтерпретація та розуміння як музично-мовний феномен. 3. Герменевтика «у діалозі» з теорією інтерпретації. Теоретичні основи й практичні обумовленості вчення про інтерпретацію. 4. Інтерпретація в різних сферах людської діяльності. Види й типи інтерпретації. 5. Передумови типології наукової й художньої інтерпретацій. 6. 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. Стильовий підхід до музично - виконавської інтерпретації. Про можливість типології стилю інтерпретації. 12. Стиль інтерпретації та образ виконавця. Музично-виконавська інтерпретація як когнітивно-психологічний феномен. 13. Музична інтерпретація та феномен «внутрішньої людини» 14. Музична інтерпретація у контексті сучасної соціоісторичної дійсності: виклики та перспективи 15. Сучасні композиторські, виконавські та музикознавчі школи у співтворчому діалозі 16. Музичний час як цілісний інтерпретативний феномен

Література основна	<p>Самойленко О. Теорія музикознавчої інтерпретації як напрям сучасної герменевтики // Часопис Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського. Науковий журнал. – № 2. – К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2011. – С. 3–11.</p> <p>Самойленко О. Психологія мистецтва: сучасні музикознавчі проєкції: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 236 с.</p> <p>Самойленко А. Музыкальная эпистемология: теоретические предпосылки, методические и понятийные принципы. <i>Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової</i>. Одеса, 2019. Вип. 29. Кн. 1. С. 86–98.</p> <p>Samoilenko A. I. Time and modernity as categories of musicology: historical and semiological paradigm. <i>Music semiology: categories and methods: collective monograph</i>. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. P. 1–19.</p> <p>Samoilenko A. I. Form and essence as cognitive priorities of musicological scientific discourse. <i>Musicological discourse and problems of contemporary semiology: collective monograph</i>. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. P. 1–24.</p> <p>Nataliya Ovcharenko, Oleksandra Samoilenko, Olena Moskva, Olha Chebotarenko Innovative Technologies in Vocal Training: Technological Culture Formation of Future Musical Art Teachers. <i>Journal of History Culture and Art Research</i> 9(3). (2020). P. 115–126.</p> <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>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> <p>Самойленко А. И. Музыка как диалогический феномен: к проблеме текста // Проблемы професійної педагогічної діяльності. Збірник наукових праць / За загальною ред. Г. Є. Гребенюка. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 183-192.</p> <p>Самойленко А. И. Игровые интенции музыкального текста: к проблеме неоклассицистского диалога // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Випуск 20 / Музичний твір: проблеми розуміння. Збірка статей / Упорядник В. Г. Москаленко. – К.: Київське державне вище музичне училище ім. Р. М. Глієра, 2002. – С. 51-60.</p> <p>Самойленко А. И. Стилистические предпосылки исполнительской интерпретации фортепианных прелюдий А.Лядова // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип.. 22. Музичне виконавство. Кн. 8 / Редактори-упорядники: Микола Давидов, Віра Сумарокова. – К., 2002. – С. 56-66.</p> <p>Самойленко О.І. Часові епістемі музики та темпоральні категорії історичного музикознавства. <i>Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського</i>. 2017. №. 3 (36). С. 146–152.</p> <p>Самойленко О. І. Музичне мислення як інтерпретативний феномен та предмет музикознавчої герменевтики. <i>Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової</i>. Одеса, 2017. Вип. 25. С. 206–214.</p> <p>Самойленко О.І. Категорія музичного мислення у понятійному контексті психології мистецтва. <i>Музичне мистецтво і культурі</i>. Науковий вісник. Вип. 26. Одеса, 2018. С. 157–168.</p> <p>Самойленко А. От логоса музыки – к логике музыковедческого осмысления: в диалоге с И. А. Котляревским. <i>Часопис Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського</i>. Науковий журнал. № 2 (3). К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2018. С. 17–24.</p> <p>Samoilenko Alexandra. The Game Category in the Context of Epistemological Tendencies in Musicology Discourse. <i>Past & Present, Issue 1 (2), (November), Volume 241</i>. Oxford University Press, 2018. P. 101–114.</p>
--------------------	---

Технічне забезпечення	<i>Комп'ютер, ноутбук, планшет; відеоносії з записами. Екран, відеопроєктор.</i>		
Метод оцінювання	Кількість	Мінімальна оцінка в балах	Максимальна оцінка в балах
<i>Модульна контрольна робота</i>	2	30	50
<i>Залік</i>	1	30	50
<i>підсумковий рейтинг</i>		60	100
Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею:			
Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	
90 – 100	A	відмінно	
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D		
60-63	E	задовільно	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	
Політика курсу			
<i>Правила взаємодії</i>	Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності ОНМА ім. А. В. Нежданової». <i>Додатково:</i> Політика науково-творчого співробітництва. Співпраця магістрів у розв'язанні проблемних завдань дозволена, але відповіді/реферативні роботи кожний магістрант захищає самостійно. Взаємодія магістрантів під час іспиту / захисту рефератів категорично забороняється і будь-яка така діяльність буде вважатися порушенням академічної доброчесності згідно принципів академії.		
<i>Додаткова інформація</i>	Силабус освітнього компоненту «Музична інтерпретація» розглянутий на випускових кафедрах, погоджений рішенням науково-методичної ради №7 від 29.06.2022 року та затверджений рішенням Вченої ради протокол №11 від 29.06.2022 року Робоча програма кредитного модуля «Музична інтерпретація», розроблена проф. каф. Історії музики та музичної етнографії Самойленко О.І.		

