

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Родин Олег Федорович
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 2025.02.17 10:00
Уникальный программный ключ:
2246bb4b5eca53e35a45d6a91259e790782354e7

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

Факультет филологии и межкультурной коммуникации
Кафедра иностранных языков и русской филологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО
ТЕКСТА»

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профили подготовки Музыка

Автор(ы) А. В. Миронов, к. филол. н.

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от 17 февраля 2025 г. № 6.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от 21 февраля 2025 г. № 3.

Нижний Тагил
2025

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: 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.

Задачи:

1. Выработать навыки анализа и интерпретации художественных текстов посредством соотношения словесной речи и музыки.
2. Выработать навыки постижения смысла произведений, созданных в разном художественном материале и разных художественных системах.
3. Освоить основной понятийный аппарат, необходимый для анализа и интерпретации музыкально-поэтических произведений в художественно-педагогической практике.
4. Показать жанровое многообразие художественного опыта исполнительского искусства.

Задачи прикладного характера:

1. Формирование коммуникативных навыков, формирование навыков художественного и образного мышления при работе с детьми.
2. Расширение сферы общекультурных знаний, развитие умений обобщать материал, анализировать его и адаптировать применительно к сфере постановочных технологий в музыке.
3. Воспитание уважительного отношения к лучшим образцам мировой и отечественной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Музыкальная интерпретация поэтического текста» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Музыка». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования. Дисциплина входит в модуль «Дисциплины по выбору» и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Курс строится с опорой на знания, полученные студентами в процессе изучения следующих дисциплин:

1. Методы исследовательской и проектной деятельности.
2. Практикум по музыкально-театральной деятельности.
3. Режиссура театрализованных представлений и праздников
4. Музыкально-инструментальное исполнительство.
5. Вокальное исполнительство.
6. Русский язык и культура речи.

Курс тесно связан с другими дисциплинами, для которых его освоение необходимо как предшествующее:

1. История отечественной музыки.
2. История зарубежной музыки.
3. Педагогическая практика.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Дескрипторы
--------------------------------	--	-------------

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).	Знает понятийный аппарат дисциплины Умеет применять знания о музыкальной режиссуре театрализованных представлений в разных видах педагогической деятельности Владеет навыками анализа произведений словесного и музыкального искусства различных художественных стилей и направлений
	ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО.	Знает изобразительно-выразительные средства музыки и слова Умеет самостоятельно подбирать текстовый и иллюстративный материал для музыкального оформления постановки Владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
		Знает научную методологию дисциплины Умеет разрабатывать сценарии и форматы театрализованных представлений с использованием музыкальной партитуры Владеет технологией проведения музыкальных занятий, уроков музыки для разработки музыкального оформления постановки
	ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.	
ПК-2 – Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета.	Знает принципы проектирования воспитательной деятельности Умеет планировать, организовывать постановочную работу Владеет методами реализации воспитательной деятельности
		Знает формы организации внеурочной деятельности Умеет приобщать детей к музыкальной и сценической
	ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной,	

	игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).	культуре Владеет методами и формами организации внеурочных событий
	ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями.	Знает принципы работы с контингентом обучающихся
		Умеет оказывать коммуникативное воздействие на реципиента
		Владеет навыками коммуниканта, а также толерантного подхода к решению проблемных ситуаций
ПК-3 – Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).	Знает специфику развивающей образовательной среды
		Умеет адаптировать специфику развивающей образовательной среды согласно поставленным образовательным задачам
		Владеет навыками интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности
	ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности	Знает специфику образовательного потенциала социокультурной среды региона
		Умеет адаптировать специфику образовательного потенциала социокультурной среды региона согласно поставленным образовательным задачам
		Владеет навыками организации учебной и внеурочной деятельности
	ПК-3.3. Знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения	Знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды
		Умеет ориентироваться в психолого-педагогических условиях создания развивающей образовательной среды
		Владеет психолого-педагогическим подходом при формировании развивающей образовательной среды

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. е. (108 ч.), семестр изучения – 3, 4, распределение по видам нагрузки представлено в таблице.

Вид работы	Форма обучения
	заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108
Контактная работа , в том числе:	10
Лекции	4
Практические занятия	6
Самостоятельная работа	89
Подготовка к зачету, экзамену в 3, 4 семестре	13

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Оценочные средства для текущего контроля	Оценочные средства для промежуточной аттестации
		Лекции	Практич. занятия			
Раздел 1. 1. Основные принципы анализа и интерпретации поэтического текста Тема 1.1. Интерпретация текста как диалог с художественным сознанием писателя Тема 1.2. Формы музыкальной интерпретации поэтического текста	10	2		4 4	Экспресс-опрос	Вопросы к экзамену
Раздел 2. 2. Интерпретация и анализ поэтического текста Тема 2.1. Принципы работы с текстом при его интерпретации	10	2		8	Устный и письменный ответ	
Тема 2.2. Поэзия как язык внутреннего человека	8			8	Письменный ответ	
Тема 2.3. Методология литературоведческого	8			8	Письменный ответ	

анализа						
Раздел 3. Мелодекламация как вид музыкальной интерпретации поэтического текста Тема 3.1. Мелодекламация как форма музыкальной интерпретации поэтического текста	12		2	10	Устный и письменный ответ	
Тема 3.2. Музыкальные жанры в интерпретации поэтического текста	10			10	Письменный ответ	
Раздел 4. Песенные жанры в сценическом исполнении Тема 4.1. Музыкальная интерпретация поэтического текста в эстрадной песне	12		2	10	Презентация проекта	
Тема 4.2. Музыкальная интерпретация поэтического текста в бардовской песне	10			10	Письменный ответ	
Тема 4.3. Музыкальная интерпретация поэтического текста в роковой обработке	10			10	Письменный ответ	
Раздел 5. Разработка музыкально-поэтической композиции Тема 5.1. Музыкально-поэтический проект	9		2	7	Презентация проекта	
Подготовка и сдача экзамена	9			9		
Всего по дисциплине	108	4	6	98		

Типовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, критерии и шкалы оценивания, а также методические рекомендации для обучающихся представлены в приложении к рабочей программе дисциплины.

4.3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные принципы анализа и интерпретации поэтического текста

1.1. Интерпретация текста как диалог с художественным сознанием писателя (диалог с классикой, диалог с произведением, диалог с художественным сознанием писателя). «Коррективность и адекватность прочтений» при музыкальной интерпретации

поэтического текста. Адекватное восприятие текста читателем («диапазон коррективных и адекватных прочтений» (Хализев)). Автор – текст – читатель. Индивидуально-авторский замысел и его уровни

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

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

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

1.2. *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 2. Интерпретация и анализ поэтического текста

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

2.2. *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.

2.3. *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 3. Мелодекламация как вид музыкальной интерпретации поэтического текста

3.1. *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)).

3.2. *Музыкальные жанры в интерпретации поэтического текста*

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

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

Музыкальные композиции на стихи русских поэтов в кинематографе.

Раздел 4. Песенные жанры в сценическом исполнении

4.1. 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).

4.2. 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 травой прорасту» (муз. С. и Т. Никитиных), Арс. Тарковского «Ночной дождь» (муз. В. и В. Мишуков), Б. Кенжеева «Двадцать лет прошло» (муз. В. и В. Мишуков) – по выбору).

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

Раздел 5. Разработка музыкально-поэтической композиции

5.1. Музыкально-поэтический проект. 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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Жукова, А. М. Формирование музыкально-постановочной компетенции у режиссеров театрализованных представлений и праздников : монография / А. М. Жукова, О. А. Овсянникова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-3551-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/206696> (дата обращения: 12.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Казанцева, Л. П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни : учебное пособие для спо / Л. П. Казанцева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 192 с. — ISBN 978-5-507-49980-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/409745> (дата обращения: 12.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Каяк, А. Б. Методология исследования культурных обменов в музыкальном пространстве : монография / А. Б. Каяк. — Москва : Академический Проект, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-8291-2896-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/132337> (дата обращения: 12.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Крупчанов, Л. М. Теория литературы : учебник / Л. М. Крупчанов. — 3-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2024. — 360 с. — ISBN 978-5-9765-1315-0. — Текст : электронный //

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/420686> (дата обращения: 12.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. 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> (дата обращения: 12.02.2025). — Режим доступа: для авториз. Пользователей

6. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0334-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/44767> (дата обращения: 12.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей

7. Чупахина, Т. И. Музыка в театре : учебное пособие : в 2 частях / Т. И. Чупахина. — Омск : ОмГУ, [б. г.]. — Часть 1 — 2015. — 104 с. — ISBN 978-5-7779-1925-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/75474> (дата обращения: 12.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Архипова Маргарита Валерьевна - О соотношении музыкального и речевого в «музыкальном чтении» М.Ф. Гнесина // Вестник АХИ - 2017г. №7. – С. 91 - 96.

2. Басалаев, С. Н. Музыкальное оформление спектакля : учебно-методическое пособие / С. Н. Басалаев. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/63614> (дата обращения: 12.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. . Богатырев, В. Ю. Режиссёр в музыкальном театре : монография / В. Ю. Богатырев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 396 с. — ISBN 978-5-507-48951-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/427481> (дата обращения: 12.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Бонфельд, М. Ш. Введение в музыкознание : учебное пособие для спо / М. Ш. Бонфельд. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 308 с. — ISBN 978-5-507-49465-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/392228> (дата обращения: 12.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Волкова П. С., У Син. Вербальная музыка как опыт вхождения в звуковое пространство ребёнка: теория и практика // ИКОНИ / ICONI («Искусство. Культура. Образование. Научные исследования») - 2021г. №3. – С. 153 – 172.

Интернет-ресурсы

1. <https://education.apkpro.ru/courses/> – Цифровая экосистема дополнительного профессионального образования.

2. <https://www.cultmanager.ru/> – Информационный портал для работников учреждений культуры.

5.2. Электронные образовательные ресурсы, в т.ч. профессиональные базы данных и информационные справочные системы

https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/	Электронно-библиотечные системы НТГСПИ
---	---

https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/libraris/	Электронные базы данных НТГСПИ
https://www.ntspi.ru/library/periodika/	Периодика НТГСПИ
https://iprmedia.ru	ЭБС «Ай Пи Эр Медиа»
https://ibooks.ru	ЭБС «Айбукс»
https://urait.ru	ЭБС Юрайт
http://e.lanbook.com	ЭБС издательства «ЛАНЬ»
http://elibrary.ru	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://www.consultant.ru	«КонсультантПлюс»
http://cyberleninka.ru	НЭБ «КиберЛенинка»

5.3. Комплект программного обеспечения

1. Среда электронного обучения «Русский Moodle» (<https://do.ntspi.ru>).
2. Интернет-платформа онлайн-курсов со свободным кодом «Open edX» (<https://www.edx.org/>).
3. Интернет-платформа онлайн-курсов «Открытое образование» (<https://openedu.ru/>).
4. Электронная информационно-образовательная среда РГППУ (<https://eios.rsvpu.ru/>).
5. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».
6. Microsoft Office.
7. Kaspersky Endpoint Security.
8. Adobe Reader.
9. Free PDF Creator.
10. 7-zip (<http://www.7-zip.org/>).
11. LibreOffice.
12. Браузеры Firefox, Яндекс.Браузер.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Помещения

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

6.2. Оборудование и технические средства обучения

6.2.1. Оборудование, в т.ч. специализированное

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор для показа слайдов и видео, акустические колонки.

6.2.2. Технические средства обучения

Презентации лекций, видео-презентации, видео-лекции, учебные кинофильмы, аудиозаписи, онлайн-платформы.

6.2.3. Учебные и наглядные пособия

Печатные и электронные учебные пособия и наглядный материал: графические изображения, схемы, таблицы, раздаточный материал.