

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ

для обучающихся по программам направления подготовки

53.03.05 Дирижирование

Разработчики:

Ефимова И.В., профессор кафедры истории музыки.

Винокурова Н.В., доцент

Холодова М.В., доцент

- **Пояснительная записка**

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «История отечественной музыки» разработаны в соответствии с ФГОС ВО поколения 3++ по направлениям подготовки 53.03.05 Дирижирование, а также рабочей программой дисциплины «История отечественной музыки».

Цель методических рекомендаций – обеспечить студентам оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

- **Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)**

Виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, – лекционный и практический; последний в рамках аудиторных занятий включает опросы по осваиваемым темам дисциплины, выполнение в письменной форме контрольных заданий и аудиовикторины, а также семинары, которые проводятся 1 раз в месяц в течение всего курса изучения дисциплины «История отечественной музыки».

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций, тетрадь для выполнения заданий самостоятельной работы.

Для обеспечения систематической и плодотворной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

- Конспектировать материал, излагаемый преподавателем на лекционных занятиях, а также необходимые фрагменты из рекомендуемой литературы.
- Обдумывать конспективные записи в процессе самостоятельной работы.
- Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
- Заготавливать вопросы, вызывающие затруднения в процессе изучения той или иной темы дисциплины, и выносить их на обсуждение в рамках аудиторных занятий.
- Своевременно и в полном объеме выполнять все запланированные контрольные работы.
- Активно участвовать в работе, проводимой в рамках аудиторных занятий.
- Не пропускать аудиторных занятий без уважительной причины.
- Своевременно восполнять выполнение заданий в случае, если занятие было пропущено.
- В обязательном порядке иметь при себе и пользоваться на аудиторных занятиях нотными изданиями и учебными пособиями, рекомендуемыми в качестве обязательных для полноценного освоения дисциплины.

При регулярном и успешном выполнении текущих заданий, активном участии в работе на аудиторных занятиях и успешном прохождении межсеместровой аттестации студент может претендовать на сокращение программы промежуточной аттестации, которая проводится в форме экзамена в конце каждого семестра сроков освоения дисциплины.

• **Формы самостоятельной работы**

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

Для успешного освоения дисциплины рекомендуются следующие формы самостоятельной работы:

- изучение и конспектирование обязательной (желательно и дополнительной) литературы по тематике и проблематике дисциплины;
- неоднократное прослушивание (а также и проигрывание, хотя бы фрагментарное) всех изучаемых музыкальных произведений, причем с использованием нот;
- своевременная подготовка ко всем формам контроля;
- использование интернет-ресурсов, как рекомендуемых преподавателем, так и найденных самостоятельно с целью получения дополнительной информации;
- последовательное наращивание профессиональной эрудиции путем ознакомления с источниками информации, выходящими за пределы учебной программы, например: трудами в области истории, культурологии, искусствоведения; произведениями различных видов искусства, в том числе художественной литературы и поэзии; периодическими и серийными изданиями по вопросам культуры и искусства;
- непосредственное общение с произведениями искусства в театрах, концертных и выставочных залах и т.п.

• **Рекомендации по подготовке к семинарам**

В учебном процессе одной из важнейших форм освоения лекционного материала являются семинары. Цель семинарских занятий – закрепление и более глубокое освоение материала лекционного курса.

- Семинарские занятия являются местом для дискуссий, и потому предполагают высокую степень ответственности при подготовке к ним.
- Начинать подготовку к семинару следует с ознакомления вопросами плана и методическими рекомендациями преподавателя.
- Далее следует изучить материал, изложенный по теме семинара в учебной литературе, а также в конспекте лекций.
- При этом следует учесть, что материал будет усваиваться хорошо только при систематической подготовке к занятиям. Нужно стремиться не просто пересказывать и заучивать текст, а осмысливать его, учиться отделять главное от второстепенного, фиксировать и выделять наиболее важные аспекты рассматриваемого вопроса.
- На семинарах студенты имеют возможность задавать вопросы выступающему, а также преподавателю, поправлять и дополнять ответы выступающих.
- Семинарское занятие по дисциплине «История русской музыки» обязательно предполагает обращение к тому или иному музыкальному произведению, или группе музыкальных произведений. В таком случае, обязательным условием успешной подготовки к семинару является прослушивание и изучение музыкальных

произведений, которые стали предметом для изучения и обсуждения на данном семинаре.

- В процессе подготовки к семинару необходимо не только проштудировать соответствующие разделы учебной литературы, но и обратиться к дополнительной литературе, рекомендованной преподавателем.
- При подготовке к семинару следует учесть, что на некоторые вопросы существуют неоднозначные ответы, и, в этом случае, нужно найти доказательства для отстаивания своей позиции.
- Отвечать на вопросы нужно по существу, а не рассуждать о том, о сем.
- Более успешной подготовка к семинару будет только в том случае, если она будет проходить не накануне семинара, а в течение нескольких дней для того чтобы информация сохранилась и закрепились.
- Готовясь к семинару, нужно отдавать себе отчет, что вы будете не единственным его участником и потому – подготовить доказательную базу для подтверждения своей позиции, т.е. быть готовым к дискуссии.
- Итогом подготовки к семинару является опорный конспект, в котором в емкой и лаконичной форме должны быть закреплены наиболее важные позиции для уверенного ответа на вопросы.

- **Рекомендации по подготовке к контрольным опросам**

(в письменной и/или устной форме)

Контрольные опросы, наряду с аудиовикторинами, являются обязательной и постоянно применяемой формой текущего контроля, поэтому подготовка к ним должна быть своевременной и регулярной. Для успешной подготовки необходимо перечитать конспекты лекций по теме контрольной работы, а также тщательно изучить соответствующие разделы в учебных изданиях, входящих в список обязательной литературы. Желательно также привлекать и источники из списка дополнительной литературы. В изученном материале необходимо выделить главное, причем только то, что имеет прямое отношение к изучаемой теме. Можно при этом делать краткие выписки, которыми можно будет воспользоваться в процессе опроса с разрешения преподавателя. Однако наиболее плодотворным путем подготовки является заготовка ответов на контрольные вопросы, перечень которых заблаговременно предоставляется студентам. Ответы следует записывать в предельно краткой и емкой по содержанию форме, что служит полезным тренингом навыка кратко и точно выражать в письменной и устной форме свои высказывания, суждения, оценки. То же самое относится и к подготовке ответов на экзаменационные вопросы, перечень которых так же заблаговременно предоставляется преподавателем.

- **Рекомендации по подготовке к аудиовикторине**

Начинать подготовительную работу можно сразу с прослушивания произведений, если они уже «на слуху» и если уже имеется предварительное представление об их контексте (историческом, биографическом, стилевом и т. д.). Если же знакомство с музыкой происходит впервые (это относится в первую очередь к древнерусской церковной музыке), то его лучше предварить работой с рекомендуемой научной (учебной) литературой. Это – одно из средств «настройки» восприятия и нацеливания его на самые характерные особенности языка и стиля.

Для того, чтобы усвоение музыкального материала было прочным и осмысленным, необходимо руководствоваться следующими правилами в процессе прослушивания музыкальных произведений.

- Ни в коем случае не откладывать прослушивание музыки на канун викторины.
- Не ограничиваться однократным, так называемым ознакомительным прослушиванием любого произведения. В особенности это относится к оперным и симфоническим произведениям.
- Слушать аудиозаписи обязательно с нотами (аналитическое прослушивание).
- По ходу слушания отмечать основные границы музыкальной формы. Например, в романсах и песнях – границы между разделами двух-трехчастной, куплетной или вариантно-строфической формы (то же относится и к сольным оперным формам – ариям, ариозо, песням, каватинам и т.п., а также к хоровым и оркестровым номерам).
- Изучение опер надо начинать с изучения либретто, списка действующих лиц и их голосовых партий; если у оперы есть литературный источник, необходимо с ним ознакомиться и сравнить его с либретто.
- В операх необходимо фиксировать: количество сольных номеров, характеризующих каждого из основных персонажей; распределение этих номеров по актам (картинам); тональность, жанровое определение и форму каждого номера. **Например:** Партия Ратмира: ария «И жар, и зной», Ми бемоль-мажор, действие третье; сложная двухчастная (контрастно-составная) форма; Романс «Она мне жизнь, она мне радость», Ре бемоль-мажор, действие пятое; двухчастная репризная форма. Нельзя каватину называть арией, романс или песню – ариозо и т.п. Жанровое определение должно точно соответствовать композиторскому указанию в клавише.
- В симфонических произведениях следует знать: 1) тональность произведения в целом и составляющих его частей (в цикле или сюите); 2) форму целого (если это форма циклическая или сюитная, надо указывать ту часть, которая предложена на викторине, а также – раздел формы этой части; если, например, это медленная часть симфонического цикла, написанная в сложной трехчастной форме, то надо точно указывать, из какого раздела этой формы звучит тема); основные разделы формы и темы, их репрезентирующие (тема Г.П., тема (темы) П.П. и т.д.; Тема и ее вариации (надо знать количество вариаций и главные различия между ними). Необходимо также уметь различать на слух темы в экспозиционном, разработочном и репризном виде. Знать тональность и программное название (если имеется) каждого симфонического произведения и его форму (увертюра в форме сонатного аллегро; сонатное аллегро в сочетании с вариациями и рондо; двойные вариации и т.п.). Надо указывать программные названия, если таковые имеются в партитуре. При прослушивании симфонического произведения надо обращать внимание на оригинальные особенности оркестровки, характерные тембры, сочетания и фиксировать эти наблюдения.

Если композитор прибегает к цитированию народно-песенного материала, необходимо знать его первоисточник. Например, надо точно различать тему-цитату хоты и тему-цитату сегидильи в «Ночи в Мадриде»; народно-песенные первоисточники трех основных разделов «Бабы-Яги» Даргомыжского и т.п.

Образцы письменной характеристики фрагмента симфонического произведения:

Д. Бортнянский. Концертная симфония Си бемоль мажор. Часть 1, тема Побочной Партии (П.П.).

А. Даргомыжский. «Баба-Яга»: шутка-фантазия. Раздел 2, тема на основе русской народной плясовой песни «Укажи мне, мати, как белый лён стлати».

П. Чайковский. Симфония № 4 фа-минор, часть 1, «тема рока» в генеральной кульминации (третья волна разработки).

А. Лядов Восемь русских народных песен для оркестра, соч. 58. ВОСЕМЬ РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН ДЛЯ ОРКЕСТРА, соч. 58, 2-ая часть сюиты Коляда-Маледа' (святочная песня).

А. Скрябин Симфония № 3 до минор, часть 3, кода, тема главной партии 1-ой части, тема главной партии 2-ой части (сверхтема симфонии), тема самоутверждения.

С. Рахманинов Симфонические танцы до минор, часть 3, экспозиция, тема побочной партии - автоцитата: 9-е песнопение из «Всенощного бдения» С. Рахманинова «Благословен еси, Господи».

Викторина по вокальной (хоровой) музыке предполагает знание поэтических источников. Необходимо точно указывать название произведения, его жанровую разновидность и автора стихов. Например: Глинка. «В крови горит огонь желанья». Ориентальный («восточный») романс. Стихи А.С. Пушкина. Даргомыжский. «Лихорадушка». Песня. Слова народные. Даргомыжский. «В минуту жизни трудную». Романс-«молитва». Стихи М.Ю. Лермонтова. Глинка. «Не искушай меня». Элегия. Стихи Е.А. Баратынского. Кроме того, следует обращать внимание на соотношение разделов музыкальной формы со строфами и/или стихами поэтического текста, а также на характерные особенности просодии, претворенные в музыке композитором.

Образцы письменной характеристики произведений камерной вокальной музыки.

Г.Н. Теплов. Сборник российских песен «Между делом безделье». № 15: «Позабудь дни жизни сей», на стихи А.П. Сумарокова.

М. Глинка. «Не говори, что сердцу больно». Романс-драматический монолог. На стихи Н. Павлова.

М. Глинка. «Уснули голубые волны»: романс-баркарола из Вокального цикла «Прощание с Петербургом» на стихи Н. Кукольника.

А. Даргомыжский. «И скучно и грустно». Романс-монолог на стихи М. Лермонтова.

С. Рахманинов «Маргаритки». Стихотворение с музыкой на стихи И. Северянина.

- В хоровой церковной музыке необходимо четко различать произведения партесного и классического стилей (это касается и концертных форм церковного

многоголосия, и таких камерных форм, как псалма и кант). В индивидуальном листке викторины надо правильно указывать автора и название произведения; в концерте классическом – указывать его тональность, а также тональность соответствующей части цикла; в кантатах и ораториях указывать часть, жанр номера, исполнительский состав. *Например: В. Титов. Партесный концерт «Днесь Христос во Иордане крещается» (или: В. Титов. Протолирический концерт «Безвестная Дево»). Д. Бортнянский. Концерт «Вскую прискорбна еси душе моя», ре-минор (№ 33), часть 3 (финал). С. Танеев Кантата «По прочтении псалма» на стихотворение А. Хомякова Ч.3 № 8. Ария. Adagio più tosto largo. «Есть дар бесценный...» (альт, оркестр). С. Прокофьев Кантата «Александр Невский», ч. 6 «Мертвое поле» (меццо-сопрано, оркестр).*

- Желательно, опираясь на нотное издание произведений, определить по ходу прослушивания форму каждой части. Это помогает свободно ориентироваться в тематизме произведения во время викторины. В произведениях церковной музыки следует обращать особое внимание на словесный текст, зачастую – церковнославянский. Необходимо разобраться в его значении и на контрольных занятиях не переверять малознакомые слова.
- Необходимо различать по стилистическим признакам кант и псалму (указание авторства музыки и стихов не требуется).
- Приступая к аналитическому прослушиванию музыкально-театрального произведения (опера, балет, музыка к театральному спектаклю), надо ознакомиться с либретто, чтобы знать и понимать, где и когда происходит действие (последнее особенно важно для произведений на исторический сюжет). Надо знать: авторов либретто (этим автором может быть и сам композитор); жанр, название и автора литературного первоисточника (например, опера Даргомыжского «Русалка» написана по одноименной драматической поэме А. Пушкина), при этом весьма желательно прочитать первоисточник. Надо твердо знать количество действий и картин; голосовую принадлежность вокальных партий оперных персонажей (например, партия Фарлафа – бас; партия Наташи – драматическое сопрано); количество, тональность и определение формы каждого значительного «номера» (эпизода) в партии каждого героя, в партии хора, в партии оркестра (наряду с обязательной увертюрой или вступлением, это могут быть антракты, танцевальные сюиты, картины и т.п.). Необходимо свободно ориентироваться в композиции произведения, т.е. знать, в каком именно действии, картине (интродукции) звучит тот или иной хор, сольный или ансамблевый или симфонический «номер». Все вокально-хоровые «номера» в викторине надо обозначать с их начальными словами (например, хор «Лель таинственный» из Интродукции к «Руслану и Людмиле», ария Княгини «Дни минувших наслаждений» из 1-й картины третьего действия «Русалки»).

Образцы письменной характеристики оперных фрагментов.

В. Пашкевич. «Скупой». «Будьте вечно от меня прокляты» – третья ария Скупого (до-минор), завершающая его характеристику.

М. Глинка. «Руслан и Людмила». Увертюра. Тема Побочной партии в экспозиции.

А. Даргомыжский. «Русалка». Сюита крестьянских хоров из 1 действия, 1-й хор (протяжная песня) «Ах ты сердце, мое ретивое сердце», фа-минор.

А. Даргомыжский. «Русалка». Ария Княгини «Дни минувших наслаждений» из 1 картины III действия.

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Монолог Бориса Годунова «Достиг я высшей власти» из 2 действия оперы.

И. Стравинский. Сказка-балет в двух картинах «Жар-птица». Картина 1. Пляс жар-птицы.

С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта». Д.1, к. 2. Джульетта-девочка.

С. Прокофьев Опера «Война и мир», картина 10 «Военный совет в Филях», монолог Кутузова «Величая, в солнечных лучах, мать русских городов».

Недопустимо искажать: имена, отчества и фамилии авторов; жанр и названия произведений; слова вокального или хорового произведения.

- **Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.**

Подготовка к контролю, независимо от его формы, требует регулярной и планомерной самостоятельной работы по поиску и изучению источников информации, дополняющей ту информацию, которую получают студенты на лекционных занятиях. Результаты этой работы целесообразно записывать в виде своего рода шпаргалок. Такими шпаргалками запрещено пользоваться на экзаменах (промежуточный и итоговый контроль), однако они допустимы в текущем контроле. Кроме того, к таким шпаргалкам полезно обращаться накануне экзамена, поскольку в них кратко изложен весь материал, подлежащий проверке.

Неотъемлемой составляющей текущего контроля являются аудиовикторины, главная задача которых – проверка знания изученного музыкального материала, без чего изучение музыкально-исторической дисциплины вообще теряет смысл. Поэтому, во-первых. Положительная оценка результатов каждой викторины является обязательным условием допуска к промежуточному и итоговому контролю (т.е. к экзаменам), а, во-вторых, – подготовке к аудиовикторинам необходимо уделять особе внимание. Выполнять викторины следует в строгом соответствии с календарным планом, который устанавливается преподавателем и доводится до сведения студентов заблаговременно. Если по каким-либо причинам одна или несколько викторин оказались пропущенными, их необходимо сдать либо в рамках межсеместрового контроля по договоренности с преподавателем, либо во время предэкзаменационной консультации. Если то и другое не удалось сделать, викторины придется досдавать непосредственно во время экзамена, причем до выбора студентом экзаменационного билета, и в случае отрицательной их оценки студент к экзамену не будет допущен. Кроме того, викторины, сдаваемые с опозданием (независимо от причины), проводятся в блиц-режиме: по каждой пропущенной теме предлагается всего лишь пять фрагментов (тогда как обычно аудиовикторина состоит из 14-24 фрагментов), правильное или неправильное определение каждого фрагмента оценивается в один балл. Соответственно определяется оценка по пятибалльной системе., например: если из пяти фрагментов правильно был определен только один, итоговой оценкой будет «1».

Викторины как правило сочетаются с контрольными опросами в письменной или устной форме. Перечень контрольных вопросов по всем темам курса студенты получают в начале семестра (или в начале учебного года).

Контрольный устный опрос проводится в группе (на один и тот же вопрос должны дать свой ответ несколько студентов – по собственному желанию или по вызову преподавателя), письменный – индивидуально: каждый студент выбирает в случайном порядке карточку, в которой записаны несколько вопросов (2-5), на которые следует ответить письменно. Листы с ответами сопровождаются ФИО студента, номером группы, а также номером контрольной карточки. Так же оформляются результаты викторины.

Вопросы текущего контроля отличаются от вопросов контроля промежуточного и итогового (экзамены).

Первые предполагают краткий, четкий, однозначный ответ, поскольку нацелены на **детальную** проверку знаний, относящихся изучаемым произведениям, творчеству того или иного композитора, культурно-исторического контекста, охватывающего наряду с музыкальным искусством литературу, поэзию, живопись. Знание музыкальных произведений проверяется по таким параметрам, как:

- наличие/отсутствие литературного (исторического) первоисточника и автора этого источника (как правило в операх);
- авторы стихотворений, положенных на музыку в романсах и песнях; программное название (если имеется);
- жанр; (в камерной вокальной музыке – жанровые разновидности песен и романсов, например: элегия, баллада, пейзаж, молитва, монолог и т.д., грузинская/украинская/цыганская и т.д. песня);
- строение (количество актов и картин в операх, балетах; количество частей в циклических формах – концерт, симфония, соната, сюита и т.д.);
- форма (например, сонатное *allegro* – в первых частях инструментальных циклов, двух-трехчастная, рондо, вариационная и т.д. в других частях цикла);
- основные темы в их экспозиционном, развивающем и репризном видах;
- тональность (для инструментальных опусов);
- особенности оркестрового состава;

В операх:

- время создания;
- отражение тех или иных идей и духовной атмосферы того времени;
- литературный источник (если есть) и его автор;
- жанр (авторское или научно-исследовательское определение: комическая, народно-бытовая, лирическая и т.д.);
- авторы либретто;
- содержание либретто;
- имена и голосовые партии действующих лиц и ВСЕ сольные формы, из которых складывается партия каждого;

- количество актов и картин и их содержание;
- участники каждого действия и/или картины в операх и их музыкальная характеристика (сольные формы – ария, ариозо, песня, романс, рондо, баллада и т.д.; ансамбли – дуэты, трио и т.д.; хоры; танцы);
- все оркестровые эпизоды (увертюры или Вступления/Интродукции, симфонические антракты, танцевальные номера, интермеццо, «картины» и т.д.).

Экзаменационные вопросы (промежуточного и итогового контроля) подразделяются на два типа. **Первые вопросы билета** формулируются более широко и предполагают развернутую форму ответа, фокусируя те детальные познания, которые проверяются в рамках текущего контроля. Их функция – проверка умения и навыков обобщения, логической организации сравнительно большого текста, аргументации суждений и оценок, способности суждения, навыков владения грамотной устной речью, а также – умения вести диалог в рамках коллоквиума, который обычно возникает в процессе экзаменационного обсуждения вокруг вопросов, поставленных в билете. **Коллоквиум** или **блиц-опрос** формирует другие навыки: умение ориентироваться в эпохальном пространстве, быстро извлекать из памяти наиболее важные сведения из пройденного материала: даты важнейших событий, создания наиболее значимых произведений, типичных для той или иной эпохи жанров, направлений, стилей и т. п.