

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

Анализ музыкальных произведений

для обучающихся по специальности

Специальность 53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация: Концертные струнные инструменты

Разработчик: старший преподаватель кафедры теории музыки и композиции
Полежаева Ю.Е.

1. Пояснительная записка

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «Анализ музыкальных произведений» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» и соответствующими рабочими программами дисциплины «Анализ музыкальных произведений».

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

Цель курса анализа музыкальных произведений является оснащение студентов знаниями, навыками и умениями, позволяющими самостоятельно выполнять анализ произведений, дающий возможность приблизиться к пониманию композиторского замысла, осознанию художественной концепции музыкального сочинения, и, таким образом, расширить и углубить свои исполнительские и педагогические задачи, найти оптимальные способы их решения. Знания и навыки, полученные в ходе освоения курса должны составить основу исполнительского анализа: одна из задач курса - создание методологической основы для грамотной организации профессиональной исполнительской и преподавательской деятельности.

В процессе изучения дисциплины происходит формирование у студентов музыкально-слуховых навыков восприятия музыкального произведения, представлений о закономерностях формообразования и об исторической эволюции музыкальных форм, усвоение специальной профессиональной терминологии и различных систем классификации изучаемых феноменов, овладение методами жанрового, интонационного, целостного, функционального композиционного анализа, а также формирование соответствующих практических навыков.

Курс анализа способствует объединению знаний, полученных в курсах истории, теории музыки, философии, эстетики, и направляет их на раскрытие в произведении общих и индивидуальных, своеобразных черт. Осваивая дисциплину, студенты должны прийти к осознанию связи образно-эмоционального содержания и формы музыкального произведения.

Приступая к изучению дисциплины «Анализ музыкальных произведений», 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 и выполнения домашней 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. Учебными планами (направления подготовки 53.05.01 «Искусство

концертного исполнительства» (профили: специализация № 1 «Фортепиано», «Концертные народные инструменты»); направления подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» (профили: «Фортепиано», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»)) на самостоятельную работу по данной дисциплине отведено 74 часа, 36 часов – на подготовку к экзамену, что в сумме составляет 61, 1% от времени, определённого на освоение дисциплины. Учебными планами (направления подготовки 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (профили: специализация № 3 «Концертные струнные инструменты», специализация № 4 «Концертные духовые и ударные инструменты»); направления подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» («Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты»)), на самостоятельную работу по данной дисциплине отведено 58 часа, 36 часов – на подготовку к экзамену, что в сумме составляет 52, 2% от времени, определённого на освоение дисциплины.

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

1. Ежедневно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Ежедневно выполнять практические задания.
3. Регулярно предоставлять преподавателю выполненные задания.

При регулярном выполнении текущих заданий, активном участии в работе на занятиях и успешном прохождении межсессионной аттестации студент может претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

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

Обучение по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» строится следующим образом.

На лекционной части занятия преподаватель даёт общую характеристику рассматриваемого вопроса, излагает теоретический материал, раскрывает особенности исторической эволюции ведущих понятий. Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. После занятий необходимо провести дополнительную работу с конспектом лекций.

Изложение теоретического материала иллюстрируется примерами из музыкальной литературы, которые могут звучать в записи, исполняться преподавателем или кем-либо из студентов.

Практическая часть занятий предполагает анализ музыкального произведения (или его части), который выполняется студентами совместно с педагогом. Прослушав (или исполнив) то или иное сочинение (в ходе

прослушивания следует следить по нотному тексту), обучающиеся отвечают на вопросы преподавателя, осмысливают текст произведения в соответствии с изучаемой проблематикой, делают описательный анализ, фиксируют свои наблюдения в вербальной форме и формулируют выводы. Например, студенты определяют тип изложения в каком-либо разделе формы, выявляют его признаки; определяют композиционную функцию раздела, основываясь на выводах о типе изложения, обращая на его место в тематическом процессе и положение в форме. Отвечая на поставленные вопросы, обучающиеся определяют количество частей, границы разделов, их композиционные функции, положение и виды каденций, основную тональность и тональный план, тематические соотношения частей, приходят к выводу о типе композиции, о её особенностях. Помимо анализа произведения в классе по вновь изучаемой теме, на практической части занятий рассматриваются произведения, анализ которых был задан в качестве домашнего задания. Студенты приходят на занятия с нотами и демонстрируют результаты своих изысканий. Каждый высказывает своё мнение, разные точки зрения обсуждаются и находится верное решение поставленной задачи (например, делается вывод о форме произведения и имеющихся особенностях).

Во время мелкогрупповых практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее сообщениями, принимать участие в выполнении контрольных работ.

Рекомендации по выполнению **контрольных работ**. Контрольные работы проводятся в письменной форме, включают вопросы теоретического характера по изучаемым темам, а также могут содержать практические задания (определение масштабно-тематической структуры, определение типа изложения, строения произведения, написанного в малой форме). Отвечая на вопросы, нужно указать номер варианта, номер вопроса. Отвечать можно в любом порядке, вопросы переписывать не надо. Необходимо внимательно читать вопрос. Ответ должен соответствовать обозначенному вопросу, быть полным, точным, но кратким. Определения должны быть чёткими и ясными, нельзя раскрывать одно неизвестное через другое неизвестное. Речь должна быть грамотной.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении дисциплины «Анализ музыкальных произведений» предполагается несколько видов самостоятельной работы обучающихся.

для овладения знаниями:	для закрепления и систематизации знаний:	для формирования умений и навыков:
Чтение и конспектирование текста (учебника,	работа с конспектом лекции, в том числе составление	подготовка к практическим занятиям – прослушивание

первоисточника, дополнительной литературы)	плана лекций	(исполнение) произведения, изучение нотного текста, сравнительный, целостный, структурный, жанровый, интонационный, функциональный анализ музыкальных произведений; изучение образцов анализа, имеющих в учебно-методической и научной литературе.
составление плана текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)	повторная работа над учебным материалом, подготовка к контрольной работе	выстраивание самостоятельной позиции и убедительность ее публичного оформления
работа со словарями и справочниками	составление плана и тезисов ответа	Поиск и обработка информации по заданной теме
Использование компьютерной техники, сети Интернет и др.	составление таблиц для систематизации учебного материала	составление структурных схем музыкальных произведений
	составление таблиц для систематизации учебного материала	

Работа с литературой. Овладение методическими приемами работы с литературой – одна из важнейших задач студента. Работа с литературой включает следующие этапы:

1. Предварительное знакомство с содержанием;
2. Углубленное изучение текста (чтение и конспектирование) с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал; логическое обоснование главной мысли и выводов;
3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении курсовых, дипломных работ, для участия в научных исследованиях.
4. Составление тезисов.

Работа с конспектом аудиторных занятий. Лекционный материал, зафиксированный в конспекте, требует дополнительной проработки.

1. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта, который вызывает затруднения для понимания.

2. Попробуйте найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу.

3. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на ближайшей лекции или на практическом занятии за помощью к преподавателю.

4. Для систематизации учебного материала и его закрепления можно составить таблицы и схемы (например, «Типы изложения», «Виды совмещения функций» и т.п.).

Практическая работа по анализу музыкальных произведений (композиционному, целостному, анализу отдельных выразительных средств, жанровому, стилевому, сравнительному). Приступая к практическим занятиям, необходимо осознать, что основная задача практических аналитических занятий – усвоение проблематики курса, конкретизация её на обширном музыкальном материале, выработка навыков анализа, формирование чётких внутренних слуховых представлений, осознание закономерностей музыкальной организации на разных уровнях (звуковысотном, фактурном, метроритмическом, тематическом, синтаксическом, композиционном).

При подготовке к практическому занятию обязательно требуется заранее взять ноты заданных для анализа музыкальных произведений, прослушать их в хорошем исполнении, следя за нотным текстом. Также необходима собственная работа с музыкальным текстом за фортепиано, поскольку в этом случае возможно вслушаться в отдельные детали музыкального тематизма, фактуры, гармонии, что служит условием углубленного проникновения в текст заданного произведения, способствует развитию профессионального слуха. Проработав по конспекту, рекомендованной учебной или научной литературе теоретический материал, данный на лекции, важно сформулировать задачи, которые преследует в каждом конкретном случае практический анализ.

При прохождении тем «Жанр в музыке», «Стиль в музыке», «Музыкальный язык» и т.п., необходимо сосредоточить свое внимание на соответствующей проблематике, на установках, данных преподавателем на лекции, его комментариях при формулировке домашнего задания. При подготовке к уроку целесообразно понять и заучить ключевые определения, типологии, критерии, положенные в их основу; проверяя себя, полезно опираться на контрольные вопросы по данному разделу курса; необходимо фиксировать письменно наиболее значимые наблюдения, основные аргументы, собственные выводы, а также возникающие вопросы.

При освоении тем, связанных с композиционным анализом, изучением типовых музыкальных форм, характерных для той или иной эпохи, или индивидуальных решений, отличающих творчество какого-либо

композитора, важно чётко сформулировать главные признаки изучаемой формы, проанализировать и несколько раз повторить определение, классификации (если речь идет о разновидностях структур). Затем, учитывая тематический материал, тональный план, особенности гармонического движения, наличие каденций и прочие факторы, имеющие формообразующее значение, следует определить границы основных разделов, а также их масштабы, составить в тетради структурную схему произведения, которая будет отражать все основные данные, с указанием нумерации тактов или цифр в партитуре. В схеме можно использовать буквенные обозначения тем, обязательно указывать тональности разделов. Далее – нужно выявить типовые и индивидуальные черты.

При подготовке заданий, связанных с усвоением закономерностей форм вокальной и хоровой музыки, обязателен предварительный анализ оригинального поэтического текста в плане его стилистики, лексики, метрики, художественной выразительности, структурных особенностей, а также сравнение его с текстом, использованным композитором, для выявления пропущенных либо переставленных строк, замен отдельных слов или выражений и т.д. Особое внимание необходимо уделить специфической проблематике, а именно: обобщенный или детализированный подход композитора к воплощению содержания литературного текста, принципы вокализации, отражение в музыке стихотворной ритмики, феномен «встречного ритма», взаимодействие формообразующих принципов вокальной и инструментальной музыки, соотношение вокальной и инструментальной партии и др.

Необходимо стремиться к тому, чтобы на практических индивидуальных занятиях студент мог грамотно и достаточно полно излагать результаты выполненного задания, сопровождая свой анализ конкретными музыкальными иллюстрациями за фортепиано.

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

Изучение дисциплины «Анализ музыкальных произведений» сопровождается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачёт, экзамен. Для прохождения внутрисеместровой аттестации необходимо посещать занятия, выполнить и сдать домашние задания, выполнить контрольную работу. Домашние задания проверяются на мелкогрупповых занятиях в устной форме. В случае невозможности представить выполненное задание в классе, возможно выполнение его в письменной форме (вербальной, с указанием всех оговоренных моментов, допустимо наличие таблиц и схем). Для получения зачёта необходимо посещение занятий, предоставление выполненных домашних заданий, выполнение контрольной работы, устный ответ на теоретический вопрос, выполнение задания по анализу произведения (или его законченной части) (в классе с небольшой предварительной подготовкой). До экзамена

преподавателю должны быть предоставлены все работы, выполненные в течение года. Экзамен представляет собой ответ по билету в устной форме. Билет включает ответ на теоретический вопрос, композиционный анализ крупной формы и целостный анализ миниатюры. Список произведений крупной формы даётся студентам за 2-3 недели до экзамена. Произведения прослушиваются и разбираются самостоятельно в процессе внеаудиторной работы.

Для успешной сдачи экзамена необходима регулярная работа в течение учебного года, направленная на выработку выше указанных навыков.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемым разделам курса, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций. Список вопросов даётся за 3-4 недели до экзамена. Целесообразно сделать план-конспект ответов, пользуясь конспектом лекций, учебником и (или) дополнительной литературой, выписать примеры из музыкальной литературы, необходимые при ответе.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо во время групповых занятий или на консультации перед экзаменом обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.