

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
хорового дирижирования
Равикович Л. Л.

«20» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Методика написания курсовой работы

Уровень основной образовательной программы: специалитет

Специальность: 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

Специализация: Художественное руководство академическим хором

Форма обучения: очная

Факультет: музыкальный

Кафедра хорового дирижирования

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Контактные часы	Самостоятельная работа	Контакт. часы (семестры)	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы			2	
2	72	34	38	34	зачет

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ **53.05.02** **Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором**, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1119 от 16.11.2017 г.

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры «21» мая 2019 г., протокол № 9.

Разработчики: доцент

Макеева Ж. Р.

канд. иск., профессор

Равикович Л. Л.

Зав. кафедрой хорового дирижирования:

канд. иск., профессор

Равикович Л. Л.

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Целью дисциплины является: овладение основными видами аналитического разбора, соответствующего задачам курса, и подготовка студентов к написанию выпускной квалификационной работы.

1.2. Задачи:

- 1) выполнение полного обстоятельного анализа хорового произведения (а капелла или с сопровождением), раскрывая основные параметры его содержания в контексте комплекса средств музыкальной выразительности (I – III курсы) или в контексте определенных специализированных тем (на IV курсе);
- 2) изучение основных вопросов различных видов анализа, которые будут выполняться студентами кафедры хорового дирижирования: музыкально-теоретический (на первом), вокально-хоровой (на втором), исполнительский, целостный (на третьем), тематический (на четвертом).
- 3) развитие научного мышления как умение синтезировать, критически перерабатывать и обобщать имеющуюся литературу;
- 4) знакомство и освоение методов работы с литературой: реферирование, конспектирование, составление библиографии;
- 5) подготовка студента к самостоятельному решению профессиональных задач в виде сбора информации, всестороннего исследования проблемы;
- 6) умение аргументировано представить собственный вариант аналитического подхода к решению тематического анализа.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Методика написания курсовой работы» включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1, и изучается на протяжении 2 семестра в объеме 34 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля – зачет в конце 2 семестра.

3. Требования к уровню освоения курса

Компетенция ФГОС ВО 3++	Индикаторы достижения компетенций
ПК-2 Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства и музыкальной педагогики, отбирать необходимые аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	<u>Знать:</u> – отечественные и зарубежные научные достижения в области искусства дирижирования и педагогики; <u>Уметь:</u> – реферировать, осуществлять обзор и анализ научных источников, обобщать и давать критическую оценку результатов научно-теоретических и эмпирических исследований; оформлять и представлять результаты научной работы в устной и письменной форме; <u>Владеть:</u> – навыками научно-исследовательской работы в профессиональной области;

	– навыками планирования теоретических исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих методологических и методических принципов исследования.
--	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	2	
Аудиторные занятия (всего)	34	34
Из них: лекционных	28	28
практических	6	6
Самостоятельная работа (всего)	38	38
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачёт с оценкой, экзамен)	зачет	
Общая трудоёмкость	72	72
	2	2
час.		
зач. ед.		

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Раздел I. Музыкально-теоретический анализ	<p>Музыкально-теоретический анализ ставит целью выявление особенностей и специфических средств музыкальной выразительности, используемых для раскрытия музыкального образа и драматургии хорового произведения. С этих позиций любой музыкально-выразительный элемент партитуры следует рассматривать как средство, благодаря которому композитор раскрывает художественный замысел. Круг вопросов, в которые должен вникать дирижер, изучая партитуру, широк.</p> <p>План музыкально-теоретического анализа:</p> <p>Введение</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Творческий портрет композитора и его основные произведения; 2) краткая характеристика творчества поэта, разбор поэтического текста. <p>Основная часть</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) История создания произведения (если она есть), его основная идея и содержание; 2) анализ формы музыкального сочинения 	ПК-2

	<p>(соответствует ли она структуре поэтического первоисточника);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) анализ мелодического и интонационного языка (его взаимосвязь с текстом); 4) анализ жанровых и стилевых особенностей музыкального построения (являются ли они стремлением композитора конкретизировать художественно-образное содержание); 5) анализ метроритма (особенности его соотношения с жанровой природой сочинения, а также ритмической организацией поэтического текста и его размера); 6) темп и агогические отклонения; 7) динамические оттенки и кульминация сочинения; 8) анализ ладотональной структуры и гармонического языка сочинения (в контексте стилевых, временных, жанровых особенностей композиторского письма); 9) анализ фактурных средств изложения (их взаимосвязь с жанровой природой произведения). 	
<p>Раздел II. Вокально-хоровой анализ</p>	<p>Целью вокально-хорового анализа является раскрытие специфических хоровых средств выразительности (хоровой оркестровки), а также соотнесение достоинств партитуры с возможностями его исполнения в коллективе. Этим он и отличается от музыкально-теоретического, что не только обнаруживает средства и приемы, с помощью которых композитор создает тот или иной художественный образ, но также выявляет практические условия его реализации в процессе разучивания с коллективом, выявляя технологические и исполнительские трудности. Как правило, все они связаны с особенностями и спецификой звучания хорового «инструмента» (однородная и смешанная группа голосов, регистровая краска, тесситура, особенности ансамбля, строя, фактуры, штрихов, звуковедения, текстового прочтения).</p> <p>Классификация специфических элементов хоровой звучности разделяется на две группы по принципу их большей художественной значимости. К первой группе относятся элементы звучности, которые играют ведущую роль в реализации творческого замысла композитора. Это тип и вид хора, регистры певческих голосов, диапазон партий, особенности тесситурного изложения, а также фактуры и тембра. Все они влияют на выбор исполнительских средств и частично на интерпретационный план сочинения.</p>	<p>ПК-2</p>

	<p>Ко второй группе принадлежат элементы звучности, связанные с решением практических задач. К ним относятся: преодоление интонационных, ансамблевых, ритмических и дикционных трудностей. В работе над вокально-хоровым анализом студентам необходимо определить и выявить наиболее значимые средства хоровой оркестровки данного сочинения для раскрытия художественно-эмоционального содержания. При этом технологические указания должны сопровождаться конкретными методическими рекомендациями на возможные пути их преодоления, что способствует не только более глубокому проникновению и пониманию сочинения, но также помогает в подготовке и составлении репетиционного плана.</p> <p>План вокально-хорового анализа:</p> <ul style="list-style-type: none"> тип и вид хора; диапазоны и особенности тесситурных условий; хоровой ансамбль; хоровой строй; вокальные штрихи; особенности произношения поэтического текста; особенности темброво-регистрационной динамики. 	
<p>Раздел III. Исполнительский анализ</p>	<p>Целью исполнительского анализа является творческая художественная интерпретация музыкального произведения как индивидуализированного прочтения его тончайших особенностей. К вопросам исполнительского анализа можно отнести следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> выявление целостной логики развития художественного образа; композиционные соотношения музыкальных построений и частей произведения, как процесса развития художественного образа; прочтение интонационных, агогических, динамических, тембровых нюансов, темповых отклонений, а также пауз и цезур в контексте развития музыкального произведения; особенности музыкальной фразировки, артикуляции и разнообразные способы звукоизвлечения, которые должны решаться во взаимодействии с временными традициями стилевых и жанровых ориентиров; определение частных и общих динамических, а также смысловых кульминаций; формирование темповой драматургии, которая должна быть обусловлена внутренними закономерностями произведения, пониманием его 	<p>ПК-2</p>

	<p>стиля, жанра, а также творческой фантазией интерпретатора;</p> <p> обозначение ансамблевого соотношения солиста, хора и сопровождения в драматургии произведения;</p> <p> сравнение с другими произведениями на данный текст.</p> <p> Подходить к исполнительскому анализу произведения требуется с учетом особенностей эпохи, стиля, школы, мышления композитора и художественных задач произведения.</p> <p> Художественная интерпретация обязывает исполнителя детально разработать динамический и фразировочный план произведения, придавая авторским указаниям логическую соразмерность, диктуемую мелодическим, гармоническим, эмоциональным содержанием произведения, и таким образом приблизиться к замыслу композитора. Всех волнует вопрос допустимости трактовки ферматы, цезуры, паузы, отклонений от темповой, динамической основы. Ответы на эти вопросы не допускают элемента случайностей, формальности, а должны решаться дирижером в результате упорных творческих поисков и вдумчивой работы над текстовой и музыкальной основой произведения, учитывая уже наработанные, сложившиеся традиции.</p>	
<p>Раздел IV. Целостный анализ</p>	<p> Метод расчлененного анализа на подразделы (музыкально-теоретический, вокально-хоровой, исполнительский) способствует глубокому проникновению в содержание, характер, а также художественно-исполнительскую особенность произведения. Работая над деталями партитуры, отдельно присматриваясь к особенностям его изложения, порой трудно увидеть целое, соотнести частности с общим планом драматургического развития. Для логического охвата всей композиционной структуры, характера развития музыкального произведения, особенностей его звучания музыковедом в 30-х годах XX столетия был предложен целостный анализ, который стал трактоваться как анализ всестороннего изучения музыкального произведения.</p> <p> Совокупность выразительных средств целостного анализа обусловлена их взаимодействием, подчинением друг другу в раскрытии художественного образа. В курсовой работе анализ может быть представлен двумя типами изложения:</p> <p> 1) в виде комплексной системы выразительных средств, охватывающих наиболее значимые элементы в партитуре произведения,</p>	<p>ПК-2</p>

	<p>рассматривающихся со всех изучаемых сторон;</p> <p>2) в виде структурно обособленного материала отдельно каждого из компонентов исследования (жанровые признаки, стилистика; особенности фактуры, формообразования, гармонии, метроритмических свойств и т.д.).</p>	
<p>Раздел V. Тематическая курсовая работа</p>	<p>План научно-исследовательского реферата:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) анализ научно-исследовательской литературы отечественных и зарубежных авторов по проблеме исследования; 2) анализ поэтического первоисточника, его влияния на музыкальную драматургию произведения; 3) обозначение «специальной проблематики» в анализе музыкального произведения, как его индивидуальной специфики и особенностей; 4) анализ средств музыкальной выразительности, влияющих на раскрытие основной проблемы дипломного исследования; 5) анализ результатов проделанной работы в изучение темы, с точки зрения новизны подхода, предложенных в результате исследования. <p>План музыкально-педагогического реферата:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) анализ современных отечественных и зарубежных музыкально-педагогических и музыкально-психологических установок на изучаемую проблему; 2) актуальность и значимость изучаемой проблемы для вокально-хоровой деятельности; 3) анализ методических установок и методических приёмов, предложенных в результате исследования; 4) анализ результатов проделанной работы в изучении темы с точки зрения позитивных и негативных сторон исследования. <p>План музыкально-исполнительского реферата:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) анализ современных отечественных и зарубежных методологических пособий по изучаемой проблеме; 2) анализ специфических хоровых средств художественной выразительности произведения, позволяющий соотнести достоинства партитуры с возможностями коллектива, предполагающего приступить к его разучиванию; 	<p>ПК-2</p>

	<p>3) анализ композиционных соотношения музыкальных построений и частей произведения как процесса развития художественного образа;</p> <p>4) анализ интонационных, агогических, динамических, тембровых нюансов, темповых отклонений, а также пауз и цезур в контексте развития музыкального произведения и последовательности освоения их в коллективе;</p> <p>5) особенности музыкальной фразировки, артикуляции и разнообразные способы звукоизвлечения, рассматриваемые во взаимодействии с вокально-хоровыми задачами в процессе разучивания произведения в коллективе;</p> <p>6) анализ частных и общих динамических, а также смысловых кульминаций в контексте звуковой интерпретации хора и ансамблевой работы исполнителей над ними;</p> <p>7) анализ темповой драматургии, которая должна быть обусловлена внутренними закономерностями произведения (стиля, жанра), а также творческим прочтением руководителя и хора;</p> <p>8) анализ ансамблевого соотношения солиста, хора и сопровождения в драматургии произведения (особенности фактуры);</p> <p>9) сравнительный анализ с другими произведениями на данный текст.</p> <p>План художественно-просветительского реферата:</p> <p>1) анализ современных отечественных и зарубежных научно-исследовательских, публицистических изданий, имеющих аудио и видеоматериалов по изучаемой проблеме;</p> <p>2) актуальность и значимость изучаемой проблемы для истории хорового искусства;</p> <p>3) анализ изучаемого явления или творческой деятельности должен</p> <p>4) основываться на таких методологических принципах, как сравнительный исторический анализ, причинно-следственный анализ, научная объективность, системность;</p> <p>5) анализ результатов проделанной работы по изучению темы с точки зрения позитивных и негативных сторон исследования.</p>	
--	---	--

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Наименование раздела дисциплины	Лекции	Семинары	СРС	Всего час.
Музыкально-теоретический анализ	4	1	7	12
Вокально-хоровой анализ	6	1	7	14
Исполнительский анализ	6	1	7	14
Целостный анализ	6	1	7	14
Тематическая курсовая работа	6	2	10	18
Итого:	28	6	38	72

5.3. Практические занятия (семинары)

Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоёмкость (час.)
Музыкально-теоретический анализ	1
Вокально-хоровой анализ	1
Исполнительский анализ	1
Целостный анализ	1
Тематическая курсовая работа	2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Кувалдина, Ж. Р. Методические рекомендации по выполнению курсовых и дипломных работ: пособие для студентов отделений хорового дирижирования средних и высших учебных заведений / Ж. Р. Кувалдина, [Г. Г. Козырева](#). – Красноярск: Б. и., 2009. – 116 с.

[Кувалдина, Ж. Р.](#) Методические рекомендации по выполнению курсовых и дипломных работ [Электронный ресурс] : пособие для студентов отделений хорового дирижирования средних и высших учебных заведений / Ж. Р. Кувалдина, [Г. Г. Козырева](#). – 1 файл в формате PDF. – Красноярск, 2009. – 118 с. – Режим доступа : 1111.

6.2. Дополнительная литература

1. Бонфельд, Морис Шлемович. Анализ музыкальных произведений: структуры тональной музыки [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по специальности 0307000 "Музыкальное образование": в 2-х ч. Ч.1 / Морис Шлемович Бонфельд. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС, 2003. — 256 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document

- [&fDocumentId=3041](#). — Гриф МО РФ. — ISBN 5-691-01039-5. — ISBN 5-691-01040-9(1).
2. Бонфельд, Морис Шлемович. Анализ музыкальных произведений: структуры тональной музыки [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по специальности 0307000 "Музыкальное образование": в 2-х ч. Ч.2 / Морис Шлемович Бонфельд. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС, 2003. — 208 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3042. — Гриф МО РФ. — ISBN 5-691-01039-5. — ISBN 5-691-01041-7(11).
 3. Григорьева, Галина Владимировна. Музыкальные формы XX века [Текст] : курс "Анализ музыкальных произведений" : допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030700 "Музыкальное образование" / Галина Владимировна Григорьева. — Москва : ВЛАДОС, 2004. — 175 с. : тв. — (Учебное пособие для вузов) . — Гриф МО РФ. — ISBN 5-691-01205-3
 4. Мазель, Лев (Лео) Абрамович. Строение музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие: допущено Управлением учебных заведений и научных учреждений Министерства культуры СССР в качестве учебного пособия для музыкальных вузов / Лев (Лео) Абрамович Мазель. — Изд. 2-е, доп. и перераб. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1979. — 536 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3049.
 5. Методические рекомендации по написанию реферата [Электронный ресурс] : для студентов очной формы обучения по специальности 073400.62 Вокальное искусство, профиль - академическое пение / Министерство культуры Красноярского края, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра" ; сост. О. Ю. Колпецкая. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : [Б.и.], 2012. — 13 с. — Режим доступа : http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=1257
 6. Оформление списка литературы в научных и учебных изданиях : методические указания / Светлана Николаевна Сержантова. — Красноярск : [б.и.], 2020. — 36 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4408. — Режим доступа: для авториз. Пользователей ЭБС СГИИ.
 7. Плотников Б. Практика анализа хоровой музыки. — Красноярск: учеб.-метод. пособие, 2006. — Красноярск: ООО «Енисей – Знак». — 174 с.
 8. Ройтерштейн, Михаэль Иосифович. Основы музыкального анализа : учебник / Михаэль Иосифович Ройтерштейн. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 116 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/145997/#3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5570-6. — ISBN 978-5-4495-0681-8. — ISMN 979-0-66005-166-5.
 9. Способин, Игорь Владимирович. Музыкальная форма : учебник / Игорь Владимирович Способин. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 404 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/129117/#3>. — ISBN 978-5-8114-4084-9. — ISBN 978-5-4495-0064-9. — ISMN 979-0-66005-432-1.

Периодические издания

Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)
Музыкальная жизнь
Музыковедение
Советская музыка (до 1992 г., с 1992 г. – Музыкальная академия)

Газеты

Krasfil (Красноярская краевая филармония)
Культура
Музыкальное обозрение
По законам искусства (Lege artis) – вузовская газета

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

<https://www.belcanto.ru>

<https://www.culture.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Учебными аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, в том числе оснащенные роялями;

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, Win RAR, АИБС Absolut the que Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога Abs OPAC Unicode», модуль «Sec View к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip