

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

Практика анализа музыки XX века

Специальность 53.05.06. «Композиция»

Разработчик:
доцент Басс В.В.

1. Пояснительная записка

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «Практика анализа музыки XX века» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 53.05.06 «Композиция» и рабочей программой дисциплины «Практика анализа музыки XX века».

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

Приступая к изучению дисциплины «Практика анализа музыки XX века», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО КГИИ, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций, тетрадь для подготовки к семинарам и выполнения заданий самостоятельной работы.

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

1. Еженедельно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Регулярно выполнять практические задания.
3. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы (рефераты, доклады) преподавателю.

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

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

Обучение студентов по дисциплине строится следующим образом. На лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, различные научные концепции или позиции, которые есть по данной теме, иллюстрирует положения лекции целостным или композиционным анализом ряда сочинений. Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме, названия рассмотренных произведений и наиболее важные выводы их анализа. После занятий необходимо провести дополнительную работу с конспектом лекций:

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 текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.

Приступая к практическим занятиям, необходимо осознать, что основная задача практических аналитических занятий – усвоение проблематики курса, конкретизация её на обширном музыкальном материале, выработка навыков анализа.

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, выявить приемы композиторской техники, 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, 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 модификацией типовых музыкальных форм в музыке XX века, или нетиповых форм, являющихся результатом индивидуальных решений, важно чётко сформулировать главные признаки изучаемой формы, проанализировать и несколько раз повторить определение, классификации (если речь идет о разновидностях структур). Затем, учитывая тематический материал, аклассические тенденции в области тематизма и новые техники композиции как основные факторы, обуславливающие модификацию типовых форм, показатели процессуальности формы (характер становления формы, векторность, логику отношений элементов формы, иерархию микро- и макроуровней, каузальность событий, степень фиксации происходящего и др.), архитектурные характеристики формы, обусловленные параметрами процессуальности, определите границы основных разделов, а также их масштабы, составьте в специальной тетради структурную схему произведения, которая будет отражать все основные данные, с указанием нумерации тактов или цифр в партитуре. Выявите типовые и индивидуальные черты.

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.

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

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения и воспитания. Семинар предназначается для углубленного изучения той или иной дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. Ведущей дидактической целью семинарских занятий является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, разделу дисциплины, формирование умений работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать различные точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

При подготовке к семинарскому занятию по теме прочитанной лекции необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание учебных вопросов, выносимых на обсуждение, составить список обязательной и дополнительной литературы по вопросам плана занятия и ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;
4. Выполнить практическое задание (если есть);
5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю

3. Формы самостоятельной работы

При освоении дисциплины «Практика анализа музыки XX века» возможны следующие виды заданий для студентов:

для овладения знаниями:	для закрепления и систематизации знаний:	для формирования умений:
Чтение и конспектирование текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)	работа с конспектом лекции, в том числе составление плана лекций	решение проблемно-ситуационных задач
составление плана текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)	повторная работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы	подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции
работа со словарями и справочниками	составление таблиц для систематизации учебного материала	составление плана и тезисов ответа
использование компьютерной техники, сети Интернет и др., создание мультимедийных презентаций.	поиск и обработка информации по заданной теме	выстраивание самостоятельной позиции и убедительность ее публичного оформления
учебно-исследовательская работа	аналитическая обработка текста; составление библиографии	подготовка рефератов, докладов

4. Рекомендации по подготовке и оформлению рефератов и докладов

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности.

Последовательность работы:

1. *Выбор темы исследования.* Тема реферата выбирается обучающимся на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.

2. *Планирование исследования.* Включает составление календарного плана научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает следующие элементы:

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного плана реферата;
- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;
- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;
- сообщение о предварительных результатах исследования;
- литературное оформление исследовательской проблемы;
- обсуждение работы (на семинаре, на конференции и т.п.).

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя:

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования;
- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;
- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.

3. *Поиск и изучение литературы*

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подбранную литературу следует зафиксировать согласно установленному на дату написания реферата ГОСТу по библиографическому описанию произведений печати. Подбранная литература изучается в следующем порядке:

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;
- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);
- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.

4. *Обработка материала.*

При обработке полученного материала автор должен:

- систематизировать его по разделам;
- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;
- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы;
- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования;
- окончательно уточнить структуру реферата.

5. Оформление реферата.

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил:

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;
- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод);
- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными выражениями.

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5.

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).

Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. Номер листа проставляется арабскими цифрами в центре нижней части листа без точки. Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается симметрично строке без переноса слов. Точка в конце названия не ставится. Название не подчеркивается.

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки (1,25 см).

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные обозначения.

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных.

Одноразрядные количественные числительные, если при них нет единиц измерения, пишутся словами (пять фирм, а не 5 фирм). Многоразрядные количественные числительные пишутся цифрами, за исключением числительных, которыми начинается предложение. Такие числительные пишутся словами.

Важным моментом при написании реферата является оформление ссылок на используемые источники. При их оформлении следует придерживаться следующих правил:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;
- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник;
- научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки.

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Например: [15, с. 237-239]. Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде концевых сносок со сквозной нумерацией.

Примерные темы рефератов

1. Комбинаторика как способ построения формы в Седьмой симфонии А. Тертеряна.
2. Текстомузыкальная трактовка концентрической (круговой) формы в пьесе Л. Берно «Круги» для меццо-сопрано, арфы и ударных.
3. Континуально-контрастный тип формообразования в струнном квартете № 2 Д. Лигети.
4. Трактовка сонатной формы в Пятой симфонии Г. Канчели.
5. Техника кванто-мотивного синтаксиса в электронной композиции К. Штокхаузена «Контакты».

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;
2. Подбор материалов;
3. Составление плана доклада. Работа над текстом;
4. Оформление материалов выступления;
5. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показывается позиция автора. В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.

В **заключении** содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.

Приложения к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам.

Примерные темы докладов

1. Смысловый вектор формы в Вариациях на тему Гайдна «Смерть – это долгий сон» для виолончели с оркестром Э. Денисова
2. Композиционная модель оркестровой пьесы А. Шнитке «Pianissimo...»
3. Взаимодействие традиционных и новых принципов формообразования в «Sinfonia larga» Е. Станковича
4. «Полистробная» композиция сочинения В. Гарнопольского «Choralvorspiel»
5. Конструктивные факторы электроакустической композиции И. Кефалиди «4x4 для прямых и отраженных звуков»

5. Рекомендации по подготовке к тестированию

По конспектам, учебнику и дополнительной литературе изучить и усвоить основные положения, ключевые определения, фактический материал по пройденным темам, в частности:

- типологию музыкальных форм XX века,
- новые виды тематизма и тематического развития в музыке XX века,
- обновление принципов структурирования типовых форм классико-романтической и неклассической ориентации в современной музыке,
- слагаемые индивидуальной концепции формы.

При возникновении затруднительных вопросов и проблемных ситуаций рекомендуется воспользоваться словарями и справочниками, либо проконсультироваться с преподавателем.

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

Изучение дисциплины «Практика анализа музыки XX века» заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация и зачет.

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

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо 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. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ

Перечень теоретических вопросов

1. Общая характеристика и типология музыкальных форм XX века
2. Эволюция типовых форм классико-романтической ориентации (общая характеристика)
3. Простые формы
4. Сложные формы
5. Рондо и рондообразные формы
6. Вариационная форма
7. Сонатная форма
8. Типовые формы неклассической ориентации
9. Нетиповые (аклассические) свободно сочиненные формы

Обязательным условием допуска к зачету является выполнение всех текущих практических заданий по анализу. В проблемных случаях (большое количество пропусков, невыполнение учебного плана по практическому анализу и т.д.) часть практических заданий, обсуждаемых на индивидуальных занятиях, выносится на зачет.