

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Вологодской области
«ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
(БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)
Раздел Музыкальная литература (зарубежная)
основной профессиональной образовательной программы СПО
(ППССЗ)
по специальности
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
(углубленной подготовки)

Вологда
2015

Одобрено
Предметной (цикловой)
комиссией специальности
Теория музыки
Протокол № 1 от 27.08.2015

Составлено на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта среднего профессионального
образования по специальности
(специальностям):
53.02.05 Сольное и хоровое народное
пение (углубленной подготовки)

Председатель Предметной
(цикловой) комиссии
 Е.М.Черненко

Заместитель директора
по учебной работе
 Л. А. Красноокая

Разработчик :

Е.М. Черненко, преподаватель БПОУ
ВО «Вологодский областной колледж
искусств»

СОДЕРЖАНИЕ

	страница
1. Аннотация	4
2. Введение	5
3. Цель самостоятельной работы	6
4. Рекомендуемый график выполнения отдельных этапов самостоятельной работы	8
5. Организация и формы самостоятельной работы, задания для самостоятельной работы	9
6. Рекомендации по выполнению задания	10
7. Вопросы для самоконтроля	12
8. Задания для текущего индивидуального контроля, требования к форме и содержанию отчетных материалов	12
9. Критерии оценки качества выполнения работ	13
10. Образцы заданий для самостоятельной работы студентов	13
11. Примеры выполнения заданий	14
12. Условия для организации самостоятельной работы	15
13. Литература	16

1. Аннотация

Ключевой проблемой современного профессионального образования становится внедрение в учебный процесс средств и методик, развивающих у выпускников способности к овладению методами познания, дающими возможность самостоятельно добывать знания, творчески их использовать на базе известных или вновь созданных способов и средств деятельности. Стать таким специалистом без хорошо сформированных умений и навыков самостоятельной учебной деятельности невозможно.

Проблема организации самостоятельной работы студентов является актуальной и сложной, и её решение требует значительных усилий, как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов.

Основным документом, определяющим самостоятельную работу студентов в колледжах, являются «Рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО» (Приложение к письму Минобразования России от 29.12.2000 № 16-52-138 ин/16-13).

Объем самостоятельной работы студентов определяется Федеральным государственным образовательным стандартом.

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом.

Разработанные рекомендации содержат материалы по планированию и организации самостоятельной работы студентов.

2. Введение

Программа дисциплины Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО (углублённой подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 53.02.03 Музыкальное искусство: 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (углубленной подготовки).

Курс «Музыкальная литература» (раздел зарубежная) посвящен изучению и активному слуховому усвоению музыки зарубежных композиторов от XVII до начала XX вв., включает изучение биографий крупнейших композиторов, знакомство с характерными особенностями музыкально-исторических стилей и с общим культурным контекстом рассматриваемых эпох. Программа содержит темы монографического и обзорного типа. В монографических темах также выделяются обзорные разделы, посвященные биографическим и общеэстетическим аспектам творчества. Основную же часть программы составляют темы аналитического характера, связанные с конкретными сочинениями. Именно их индивидуальными особенностями продиктованы различные подходы и методы в изучении того или иного произведения: более масштабные жанры – оперы, оратории, симфонии, мессы требуют большего акцента на вопросах общей композиции и драматургии, более камерные – малые полифонические циклы, сонаты, сюиты, циклы миниатюр – концентрации на средствах выразительности. Сочетание ракурсов в конечном итоге должно сформировать не только круг необходимых знаний, но и навыки как подробного, так и обобщающего анализа.

Комбинированный тип уроков музыкальной литературы объединяет в различных пропорциях лекционную, опросную (письменную или устную) и практическую части. После каждой монографической темы предусмотрены контрольные уроки для обеспечения последовательного и поэтапного усвоения материала. Такой урок, как правило, состоит из письменной

проверки знания музыки, тестов, ответов, подготовленных по учебнику и дополнительной литературе, а также проверки так называемых остаточных знаний в ответах на вопросы, касающихся ранее изученного материала и предложенных учащимся «без предупреждения».

Домашние задания включают работу с учебником, чтение или составление конспектов, изучение пройденных на уроке произведений: слушание в записи, проигрывание по нотам, запоминание тематических фрагментов наизусть.

Методические указания по планированию самостоятельной работы студентов нацелены на проведение занятий с учетом специфики дисциплины, требующей прослушивания музыкальных произведений, исполнения фрагментов по нотам, запоминания наизусть, чтения литературы, подготовки к музыкальным викторинам, выработки первоначальных навыков музыковедческого анализа.

Формы самостоятельной работы разнообразны и включают:

1. Прослушивание аудио записей.
1. Чтение конспектов лекций.
2. Чтение и конспектирование указанной литературы.
3. Проигрывание и запоминание музыкальных тем.
4. Подготовка докладов.
5. Составление воображаемых «интервью», «резюме», «портфолио»

3. Цель самостоятельной работы

Целью изучения дисциплины Музыкальная литература (в соответствии с ФГОС СПО) является приобретение и развитие навыков и знаний, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности. В ходе изучения курса студенты должны научиться работать с литературными источниками и нотным материалом, в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное

произведение. В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести практический опыт аналитического слушания, исполнения по нотам фрагментов музыки различных художественных стилей, определения стиля по слуховым впечатлениям или по нотному тексту;

уметь:

- работать с литературными источниками и нотным материалом;
 - в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение;
 - определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;
 - применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;
- знать:**
- основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;
 - условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий;
 - этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля;
 - основные направления, проблемы и тенденции развития современного русского музыкального искусства

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать справочную и специальную литературу;

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;
- развития исследовательских умений;
- выработки навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности на уровне мировых стандартов.

4. Рекомендуемый график выполнения отдельных этапов самостоятельной работы

Самостоятельная работа в учебном процессе подразделяется на два вида:

- аудиторная;
- внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине Музыкальная литература выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 444 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 298 часов; самостоятельной работы обучающегося 148 часов.

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием.

Виды самостоятельной работы:

1. Прослушивание аудио записей
2. Чтение конспектов лекций
3. Чтение и конспектирование указанной литературы.
4. Проигрывание и запоминание музыкальных тем
5. Подготовка докладов.
6. Составление воображаемых «интервью», «резюме», «портфолио»
7. Подготовка к экзамену

5. Организация и формы самостоятельной работы, задания для самостоятельной работы

Виды и содержание работы	Объем в часах	Формы контроля	Рекомендуемая литература
Прослушивание аудио записей	38	Музыкальная викторина Анализ музыкальных примеров	1, 2, 5-10, 12
Чтение конспектов лекций	20	Опрос, тестирование	1, 2
Чтение и конспектирование указанной литературы	20	Опрос, тестирование	1, 2, 5-10, 11
Проигрывание и запоминание музыкальных тем	44	Игра тематических фрагментов на фортепиано	1, 2-5, 8, 12
Подготовка докладов	10	Опрос	3, 4, 9, 10, 11,13
Составление воображаемых «интервью», «резюме», «портфолио»	10	Проверка текста	1,2,4,5
Подготовка к экзамену	6	экзамен	1-5, 8
Итого	148		

6. Рекомендации по выполнению задания

1) Прослушивание аудио записей:

- Прорабатывается конспект урока, содержащий основные характеристики музыкального произведения.
- Изучается изложение данного вопроса в учебной литературе.
- Прослушивается произведение в режиме аналитического, «продолженного» или «повторенного» слушания.
- Составляется краткая запись впечатлений от прослушанного.

2) Чтение конспектов лекций

- Прорабатываются записи, сделанные на уроке
- Уясняется логика изложения вопроса, формулируются отдельные пункты конспекта
- Данный вопрос изучается по учебнику, сравнивается трактовка вопроса в учебнике и предложенная на уроке
- Делаются обобщения и выводы

3) Чтение и конспектирование указанной литературы

- Внимательно прочитывается текст параграфа или раздела
- Уясняется логика изложения вопроса, формулируются отдельные пункты изложения
- Сформулированные пункты фиксируются в тетради
- Составляется схема изложения (главные слова, «опорные сигналы»: даты, события, идеи, главные характеристики)
- Выписывается содержание каждого пункта в кратком изложении

4) Проигрывание и запоминание музыкальных тем

- Внимательно анализируется пример для проигрывания
- Определяется тональность, гармоническое содержание
- Определяются элементы, возможные для упрощения (сокращения фактуры), не искажающие характера музыки
- Тема проигрывается по нотам с необходимым количеством повторений для запоминания

5) Подготовка докладов

- Подбирается необходимая литература с использованием в том числе Интернет-ресурсов
- Составляется текст доклада
- Подбираются необходимые иллюстрации: изобразительные и аудио
- Текст прочитывается вслух для адаптации, отработки интонации, и хронометрирования
- Прослушиваются подготовленные аудио-иллюстрации, которые также хронометрируются

б) Составление воображаемых «интервью», «резюме», «порфолио»

- Прорабатывается текст, необходимый для выполнения задания
- Отбираются нужные события и факты для воображаемой ситуации
- Отбирается и привлекается необходимая лексика и стилистика изложения
- В письменной форме выполняется задание в соответствии с выбранным «жанром»

7) Подготовка к экзаменам

- Систематизируются вопросы по степени сложности и по типу: обобщённые или конкретные (условно: первые и вторые вопросы билета)
- При подготовке каждого составляется план вопроса в соответствии с общим алгоритмом освещения обобщённого или конкретного вопроса
- Проигрывается музыкальный материал: примеры, нотный текст, прослушивается аудиозапись
- Ответ проговаривается для контроля полноты информации.

7. Вопросы для самоконтроля по дисциплине

Тема: Гендель. Оратория «Самсон». Подготовка ответа по плану:

I. История создания и первой постановки:

1. время и место создания оратории, первая постановка

2. источник сюжета
3. автор литературного источника
4. содержание сюжета
5. две редакции оратории

II. Идейный замысел, композиция и общая структура

1. количество частей, их драматургическая функция,
2. распределение отдельных номеров,
3. тональный план, значение тональности *D-dur*

III. Характеристика героев оратории

1. характеристика двух народов
2. характеристика Самсона
3. характеристика других персонажей

8. Задания для текущего индивидуального контроля, требования к форме и содержанию отчетных материалов

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине Музыкальная литература осуществляется в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине. Контроль проводится в письменной, устной и практической формах: игра на фортепиано заданий контролируется по принципу «каждый обучающийся должен сыграть каждую заданную к уроку тему».

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы.

Формы контроля самостоятельной работы:

- текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопросы;
- игра тем на фортепиано;
- конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
- представленное выполнение контрольной работы;
- тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме;
- рейтинговая система оценки знаний студентов по блокам (разделам) изучаемой дисциплины, накопление разовых оценок.

9. Критерии оценки качества выполнения работ

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- сформированность общеучебных умений;
- обоснованность и чёткость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с установленными требованиями.

10. Образцы заданий для самостоятельной работы студентов

- 1) Составить хронологическую таблицу по биографии Ф. Листа по периодам:
 - I. 1811 – 1838: становление, ранняя пианистическая деятельность
 - II. 1838 – 1848: большие гастрольные поездки по странам Европы
 - III. 1848 – 1861: работа в Веймаре, творческие итоги
 - IV. 1861 – 1886: аббатство, позднее творчество
- 2) Выписать по жанрам сочинения Г. Берлиоза
- 3) Подготовить сообщение на тему «Ноктюрны Шопена»

11. Примеры выполнения заданий и примеры оформления отчётных материалов по отдельным видам самостоятельной работы

Задание: составить «резюме» от имени Г.Ф. Генделя, поданное с целью получения должности директора оперного театра в Гамбурге

Кандидат на замещение должности ДИРЕКТОРА ТЕАТРА в ГАМБУРГЕ – *Георг Фридрих Гендель* // срок подачи до 01.01. 1706.

РЕЗЮМЕ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 23.03.1685, в наст. время 20 лет.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: город Галле, Германия/Саксония, позднее Пруссия/

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: немец, язык общения – немецкий

ОТЕЦ: Георг Гендель, придворный хирург герцога Саксонского, зажиточный бюргер

ПРОФЕССИЯ: музыкант: композитор, исполнитель, педагог

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: полный курс гимназии и занятия в университете в г. Галле (юридический факультет).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗАНЯТИЙ МУЗЫКОЙ: не менее 15 лет:

- систематические занятия с лучшим немецким педагогом, композитором, теоретиком Фридрихом Вильгельмом Цахау с 7 лет,
- концертные выступления: с 7 лет – Дрезден, Двор герцога Саксонского (1692г.), Берлин, Двор курфюрста Бранденбургского (1696 г.),
- преподавание музыки в гимназии города Галле с 1702 г.,
- выступления с хором и оркестром в церквях города Галле,
- служба в качестве композитора и органиста в городской церкви Галле,
- должность второго скрипача и клавесиниста в оркестре Гамбургской оперы (с весны 1703 года),
- постановка в Гамбургском театре собственных опер «Альмира»(8.01.05) и «Нерон» (25.02.05): *исключительный успех.*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ:

- совершенное владение искусством полифонии (контрапункта), гармонии (генерал-баса), композиции и музыкальной формы,
- знание различных способов сочинения, принятых в разных европейских школах музыки – итальянской, французской, немецкой,
- совершенное владение игрой на органе, клавесине, скрипке, гобое,
- знание природы и возможностей прочих инструментов оркестра.

СОЧИНЕНИЯ:

- б трио для двух гобоев и баса,
- кантаты, псалмы, мотеты,
- оперы «Альмира», «Нерон»,
- оратория «Страсти по Евангелию от Иоанна»

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА:

- физическое и душевное здоровье,
- уравновешенность,
- практический ум,
- высокая работоспособность,
- тяга к активной деятельности,
- чрезвычайный интерес ко всему, что связано с миром звуков, музыки,
- темперамент артиста.

ЛИЧНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИСТРАСТИЯ:

- ГЕРОИЧЕСКИЕ сюжеты,
- тяготение к изображению ярких характеров и сильных страстей,
- масштабность замыслов,
- крупные жанры – опера и оратория,
- интерес к большим хоровым исполнительским составам,
- простота и возвышенный стиль сочинений,
- умение умно и тонко пользоваться стилистикой различных оперных школ – немецкой, французской, итальянской,
- умение подчинять многообразию приёмов оперного письма индивидуальной творческой задаче.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ:

- тяга к искусству, обладающему непосредственным воздействием на большую слушательскую аудиторию – к театру, опере,
- исключительное желание развивать немецкую оперу.

*Георг Фридрих Гендель,
12 октября 1705 года, Гамбург*

Составитель: студентка 1С курса ВОМК
12 октября 2013 года, Вологда

12. Условия для организации самостоятельной работы

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала как печатного, так и электронного, доступа в сеть Интернет;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети Интернет;
- наличие помещений для выполнения групповых самостоятельных работ.
- библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами;
- компьютерные классы с возможностью работы в INTERNET;
- аудитории (классы) для консультационной деятельности;
- учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные материалы.

Самостоятельная работа организуется в учебных аудиториях: компьютерном классе, читальном зале, фонотеке, видеотеке, концертных залах, библиотеке, в специально отведенное для этого время для групповых и индивидуальных занятий, под руководством, но без непосредственного участия преподавателя.

13. Литература.

Основные учебные издания

Учебные пособия:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып. 1 / В.С. Галацкая. – М.: «Музыка», 1985. – 351 с., нот., илл.
2. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып. 2 / Жданова Г., Молчанова И., Охалова И. Ред. Е. Царёвой – М.: «Музыка», 2002. – 409 с., илл., нот.
3. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып. 3 / В.С. Галацкая. – М.: «Музыка», 1987. – 559 с., илл., нот.
4. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып. 4 / Б.В. Левик. – М.: «Музыка», 1984. – 493 с., илл., нот.

5. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып. 5 / Барановская Р.И., Ионин Б.С., Левик Б.В. и др. Ред. Б. Левик – М.: «Музыка», 1987. – 391 с., илл., нот.
6. Гивенталь И., Щукина Л. Музыкальная литература: Учебное пособие. Вып.1. – М.: «Музыка», 1986. – 443 с., нот.
7. Гивенталь И., Щукина Л. Музыкальная литература: Учебное пособие. Вып.2. – М.: «Музыка», 1984. – 480 с., нот.
8. Хрестоматия по зарубежной музыкальной литературе: Учебное пособие. Вып.2. – М.: «Музыка», 1984. – 160 с., ноты.

Дополнительная литература

9. Бочаров Ю.С. Увертюра в эпоху барокко. – М.: «Композитор», 2010. – 280 с.
10. Друскин М.С. История зарубежной музыки. Вып.4. – М.: «Музыка», 1987. – 534 с., нот.
11. Конен В.Д. История зарубежной музыки. Вып.3. – М.: «Музыка», 1972. – 528 с., нот.
12. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып. 4 / Г., Молчанова И., Охалова И., Петров Д., Царёва Е. – Ред. Е. Царёвой – М.: «Музыка», 2006. – 701 с., нот.
13. Музыкальная энциклопедия. Т.1-6. М., 1973-1982.

Электронные ресурсы:

1. сайт Musike.ru.
2. сайт Belcanto.ru.
3. [Классическая музыка — интернет-портал](#).
4. [сайт радио Орфей \(радио классической музыки\)](#).
5. [Classica.FM](#).
6. [Онлайн-архив классической музыки](#).

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Вологодской области
«ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
(БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»)

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)

(раздел отечественная)

основной профессиональной образовательной программы СПО
(ППССЗ)

по специальности

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение

(углубленной подготовки)

Вологда
2015

Содержание:

1. Аннотация.....	4
2. Введение.....	5
3. Цель самостоятельной работы.....	5
4. График выполнения отдельных этапов самостоятельной работы	6
5. Организация и формы самостоятельной работы, задания для самостоятельной работы.....	7
6. Рекомендации по выполнению задания	12
7. Вопросы для самоконтроля.....	16
8. Задания для текущего индивидуального контроля, требования к форме и содержанию отчетных материалов.....	16
9. Критерии оценки качества выполнения работ.....	17
10. Перечень заданий для самостоятельной работы студентов.....	17
11. Примеры выполнения заданий (<i>в качестве эталонов качества</i>) и примеры оформления отчетных материалов по разным видам, разделам и этапам выполнения самостоятельной работы	17
12. Условия для организации самостоятельной работы	24
13. Литература.....	25

1. Аннотация

Ключевой проблемой современного профессионального образования становится внедрение в учебный процесс средств и методик, развивающих у выпускников способности к овладению методами познания, дающими возможность самостоятельно добывать знания, творчески их использовать на базе известных или вновь созданных способов и средств деятельности. Стать таким специалистом без хорошо сформированных умений и навыков самостоятельной учебной деятельности невозможно.

Проблема организации самостоятельной работы студентов является актуальной и сложной, и её решение требует значительных усилий, как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов.

Основным документом, определяющим самостоятельную работу студентов в колледжах, являются «Рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО» (Приложение к письму Минобразования России от 29.12.2000 № 16-52-138 ин/16-13).

Объем самостоятельной работы студентов определяется Федеральным государственным образовательным стандартом.

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом.

Разработанные рекомендации содержат материалы по планированию и организации самостоятельной работы студентов.

2. Введение (общие положения)

Содержание курса дисциплины *Музыкальная литература (раздел отечественная)* охватывает широкую проблематику изучения роли и значения музыкального искусства в системе культуры, в воспитании и развитии личности, социальной роли искусства и особенностей его функционирования в современном обществе, значения музыкально-художественного наследия для современности.

Изучение курса позволит научить студентов:

- ✓ осознавать связь становления музыкального искусства с развитием религиозных, философских идей, а также общественно-политическими событиями;
- ✓ выделять этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля;
- ✓ понимать основные направления, проблемы и тенденции развития современного русского музыкального искусства

Методические указания нацелены на проведение занятий с учетом специфики дисциплины в различных формах: (лекция, практический анализ изучаемых произведений, самостоятельная работа студентов и т.д)

3. Цель самостоятельной работы

Целью изучения дисциплины (в соответствии с ФГОС СПО) является приобретение **знаний**:

- ✓ основных этапов развития музыки, формирование национальных композиторских школ;
- ✓ условий становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий;
- ✓ этапов исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля;
- ✓ основных направлений, проблемы и тенденции развития современного русского музыкального искусства

и навыков

- ✓ работать с литературными источниками и нотным материалом;
- ✓ в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение;
- ✓ определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;
- ✓ применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений.

Задачами изучения дисциплины *Музыкальная литература (раздел отечественная)* являются овладение методиками и приемами аналитического разбора музыкального произведения по нотам, навыками работы с учебником и дополнительной литературой по предмету.

Студент после изучения дисциплины должен владеть навыками связного рассказа о жизни и творчестве композитора, умением определить на слух и воспроизвести фрагменты из пройденных музыкальных произведений, умением составить хронограф жизни и творчества композитора, а также следить за звучащим произведением по нотам, ориентироваться в клавире и партитуре.

Самостоятельная работа студентов (далее – самостоятельная работа) проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;
- развития исследовательских умений;
- выработки навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности на уровне мировых стандартов.

4. График выполнения отдельных этапов самостоятельной работы

В учебном процессе среднего специального учебного заведения выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная;
- внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 265 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 177 часов;
самостоятельной работы обучающегося 88 часов.

График самостоятельной работы включает обязательные и рекомендуемые виды самостоятельной работы.

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием.

5. Организация и формы самостоятельной работы, задания для самостоятельной работы

Виды и содержание работы	Объем в часах	Формы контроля	Рекомендуемая литература
<p>Работа с конспектом и учебником. Выучивание музыкальных тем. Подготовка к викторине</p> <p>Тема 1.1. Введение. Музыкальная культура средневековья. Русская музыка до Глинки Подготовить небольшое сообщение о каком-либо ведущем музыкальном жанре с учетом избранной студентом специализации, например: «Клавирные сонаты Д.Бортнянского», «Скрипичное творчество Хандошкина», «российские песни Дубянского», Хоровые концерты Бортнянского.</p>	4	Опрос Викторина тестирование Проверка сообщения	9,22,23
<p>Тема 1.2. М.И.Глинка Проработка лекционного материала, подготовка к семинарским занятиям и викторинам, выучивание музыкальных тем из пройденных произведений Семинар по теме «Сравнение жанровых особенностей оперы –эпос и оперы-драмы.</p>	2	Викторина Тестирование Семинар Опрос Викторина	1,4,10,13,19,22,24
<p>Тема 1.3. А.С.Даргомыжский Проработка лекционного материала, подготовка к семинарским занятиям и викторинам, выучивание музыкальных тем из пройденных произведений</p>	7	Опрос Проверка эссе	10,21,22,25
<p>Тема 2.1. Музыкальная жизнь России 50-60-х годов 19 века Подготовить сообщения о деятельности А.Рубинштейна, В.Серова, Ц.Кюи.</p>	1	Опрос викторина Проверка хронографа Семинар	10,21,22,25
<p>Тема 2.2. М.А.Балакирев Проработка лекционного материала, подготовка к семинарским занятиям и викторинам, выучивание музыкальных тем из пройденных произведений Знакомство с музыкальными произведениями Балакирева Увертюрой на 3 русские народные темы и фантазией «Исламей». Записать впечатления о прослушанной музыке</p>	2	Проверка хронографа Семинар викторина	11,22
<p>Тема 2.3. А.П.Бородин Проработка лекционного материала,</p>		Проверка	

<p>подготовка к семинарским занятиям и викторинам, выучивание музыкальных тем из пройденных произведений, составление хронографа жизни и творчества композитора.</p> <p>Тема 2.4. М.П.Мусоргский Подготовка к семинарам и викторине, составление хронографа жизни и творчества композитора. Сделать сравнительный анализ вокальных произведений Даргомыжского и Мусоргского, выучивание музыкальных тем из пройденных произведений</p> <p>Тема 2.5 Н.А.Римский-Корсаков Подготовка к семинарам и викторине, составление хронографа жизни и творчества композитора. Выучивание музыкальных тем из пройденных произведений</p> <p>Тема 2.6. П.И.Чайковский Подготовка к семинарам и викторине, составление хронографа жизни и творчества композитора. Выучивание музыкальных тем из пройденных произведений. Доклады: «Балеты Чайковского», «Фортепианный концерт №1»</p> <p>Тема 3.1. Музыкальная жизнь России 80-90-х гг. Подготовка к тесту. Подготовка доклада о жизни и творчестве А. Глазунова. Знакомство с произведениями Глазунова: балет «Раймонда» (фрагменты), Симфония №5.</p> <p>Тема 3.2. А.К. Лядов. Проработка лекционного материала и подготовка к опросу и к викторине по пройденным произведениям.</p> <p>Тема 3.3. С.И.Танеев. Проработка лекционного материала и подготовка к опросу и к викторине по пройденным произведениям</p> <p>Тема 4.1. Русское искусство начала 20 века Подготовка к семинарскому занятию. Доклад-сообщение о деятельности С. Дягилева и «Русских сезонах» в Париже.</p> <p>Тема 4.2. А.Н.Скрябин Проработка лекционного материала и подготовка к опросу и к викторине по пройденным произведениям.</p> <p>Тема 4.3. С.В.Рахманинов Проработка лекционного материала и подготовка к опросу и к викторине по пройденным произведениям. Подготовить</p>	<p>4</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>6</p>	<p>хронографа Семинар викторина</p> <p>Проверка хронографа Семинар викторина Проверка докладов</p> <p>Тестирование Викторина Опрос</p> <p>Викторина Опрос Проверка докладов Семинар Викторина Опрос Викторина</p> <p>Опрос, викторина</p> <p>Проверка докладов</p> <p>Викторина Опрос</p>	<p><i>11,12,22,30</i></p> <p><i>5,11,22,28,29,34</i></p> <p><i>3,11,22,31,33</i></p> <p><i>11,20,22,</i></p> <p><i>4,8,17, д.и.9,13</i></p> <p><i>22,д.и .4</i></p> <p><i>6, 22 д.л.4,</i></p> <p><i>21,22,д.л.</i></p> <p><i>2,10,11</i></p>
---	---	---	---

сравнительную характеристику фортепианного стиля Рахманинова и Скрябина, на примере общих жанров фортепианной музыки. Подготовка докладов.	6		16,22,26
Тема 4.4. И.Ф.Стравинский Проработка лекционного материала и подготовка к опросу и к викторине по пройденным произведениям	3		6,16,27,10
Тема 5.1. Основные этапы развития русской музыкальной культуры в 20 веке Проработка лекционного материала	2	Проверка докладов	
Тема 5.2. Н. Я.Мясковский Подготовка к семинарам и викторине, составление хронографа жизни и творчества композитора. Выучивание музыкальных тем из пройденных произведений	2		10,11,16,21,32 16,11
Тема5.3 С.С.Прокофьев Подготовка к семинарам и викторине, составление хронографа жизни и творчества композитора. Выучивание музыкальных тем из пройденных произведений. Доклад по теме «Циклы фортепианных миниатюр в творчестве Прокофьева»	5	Семинар викторина Семинар викторина Проверка хронографа	10,11,21
Тема5.4. Д.Д.Шостакович Подготовка к семинарам и викторине, составление хронографа жизни и творчества композитора. Выучивание музыкальных тем из пройденных произведений. Расширение представления о творчестве композитора на основе самостоятельного знакомства с симфониями № 1,8, 9, 11, 14, 15 (по выбору педагога)	5		10,19,31.42
Тема 5.5. Г.В.Свиридов Подготовка к тесту. Составление хронографа жизни и творчества композитора. Выучивание музыкальных тем из пройденных произведений. Подготовка докладов по теме «Жанр кантаты в творчестве Свиридова»	3	Тестирование Проверка хронографа Проверка докладов	10,д.л.6,12 10,34
Подготовка к зачету (экзамену)	7	Зачет (экзамен)	6,8
Итого	88		

(ВИДАМИ ЗАДАНИЙ для внеаудиторной самостоятельной работы студента могут быть:

-для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.);

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента).

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программы учебной дисциплины:

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, лабораторным, Интернет-конференциям и др.) и выполнение соответствующих заданий;
- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с учебно-тематическими планами;
- подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками;
- выполнение письменных контрольных и курсовых работ, электронных презентаций;
- подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе курсовым, цикловым и комплексным экзаменам и зачётам;
- подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение выпускной квалификационной работы;
- работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и т.п.;
- участие в работе факультативов, спецсеминаров и т.п.;
- участие в научной и научно-методической работе колледжа;
- участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конгрессах и т.п.;
- другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой колледжем и органами студенческого самоуправления.

Внеаудиторные формы самостоятельной работы многообразны и выбираются самими студентами. Руководство и контроль за их выполнением

осуществляется на занятиях в спецклассах, на прослушиваниях, семинарах, практических занятиях, техзачетах, конкурсах.

Самостоятельная работа студентов-исполнителей составляет по времени самую значительную часть учебно-творческого процесса, и ее организация, методическое обеспечение и регулярный контроль на уроках по специальности, ансамблю, струнному квартету, концертмейстерской подготовке, являются одним из самых главных задач преподавателей спецклассов. Эффективные формы наблюдения и контроля профессионального роста обучающихся музыкантов - академические, классные концерты, сдачи минимумов и обязательных списков, коллоквиумы, концертная и концертмейстерская практики, ежесеместровая текущая аттестация.

По теоретическим дисциплинам: написание рефератов, работы над курсовыми и дипломными проектами, подготовка к семинарам, коллоквиумам, тематическим викторинам, практическим занятиям с выполнением специальных творческих заданий аналитического, реферативного, проективного, обзорно-иллюстративного, оценочного характера. Особый мотивационный эффект дают те задания, в которых обязательным итогом должно быть самостоятельно выработанное собственное решение или мнение.

Такая работа со студентами может проводиться регулярно: по исполнительским дисциплинам: исполнение самостоятельно выученных произведений по специальности, камерному ансамблю, самостоятельно подготовленных обязательных списков вокальных сочинений по концертмейстерской подготовке, самостоятельное разучивание гамм и этюдов, выносимых на техзачет; выполнение инструментовок у народников, на театральных дисциплинах: показ самостоятельно подготовленных постановок у актеров.

Стоит также подчеркнуть огромную роль в профессиональном развитии исполнителей различных открытых концертов, что требует дополнительной самостоятельной работы, участвующих в них студентов, и приносит им богатый, ничем не заменимый опыт профессионального исполнительства на концертной эстраде.

Значительным стимулированием самостоятельной работы студентов являются также концерты и тематические лекции-концерты, проводимые по линии исполнительской, концертмейстерской, лекторской практики, в которых студенты разных специальностей получают профессиональные навыки.

Отдельно следует сказать об участии студентов в деятельности студенческого научно общества (СНО), являющегося одной из самых активных творческих форм самостоятельной работы обучающихся.

Тематика заседаний, докладов, выносимых на обсуждение вопросов, касается актуальных проблем музыкального искусства, современного развития музыкознания, композиторского творчества, инструментального исполнительства. Через творческую деятельность в СНО усиливается

поисковая, аналитическая, содержательная составляющая в самостоятельной работе студентов по дисциплинам учебного плана.

Среди многообразных форм самостоятельной работы студентов, предлагаемых ПЦК, особо отметим подготовку и участие их в конкурсах и фестивалях самых разных уровней, до самых престижных международных.

6. Рекомендации по выполнению задания

Внеаудиторные формы самостоятельной работы многообразны и выбираются самими студентами. Руководство и контроль за их выполнением осуществляется на занятиях в классе, на семинарах, практических занятиях.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж (виртуальный инструктаж) по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки.

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объёма времени, отведенного на изучение дисциплины.

Методические рекомендации к выполнению разных видов работ

I. Рекомендации по составлению конспекта

Конспект – от лат. *Conspectus* - обзор, изложение. В конспекте, сосредоточено самое главное, основное в изучаемой теме, разделе или произведении. Конспектирование способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала; помогает выработке умений и навыков правильного, грамотного изложения в письменной форме теоретических и практических вопросов; формирует умения ясно излагать чужие мысли своими словами.

Составление конспекта: этапы работы -

1. Конспектирование делается только после того, как прочитано или усвоено, продумано произведение.

2. Необходимо мысленно или письменно составить план произведения, по которому будет строиться конспект.

3. Составление самого конспекта. Конспект может быть представлен как расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, содержащимися в произведении, а также собственными мыслями и положениями составителя конспекта. Конспект может содержать выписки. В него могут включаться отдельные дословно цитируемые места произведения или материала, а также примеры, цифры, факты, схемы, взятые из конспектируемого произведения.

4. Оформление конспекта требует обязательного указания:

- имени автора,
- полного названия работы,
- места и года издания.

Писать конспект нужно четко и разборчиво. При конспектировании допускаются общеупотребительные сокращения слов. Недопустимы сокращения в наименованиях и фамилиях.

II. Рекомендации по составлению сравнительной таблицы:

Запись учебного материала в виде таблицы позволяет быстро и без труда его запомнить, мгновенно восстановить в памяти в нужный момент. Сравнительная таблица содержит информацию нескольких тем, систематизированную по определенным критериям. Чтобы составить таблицу, студентам необходимо:

1. Обдумать цель составления таблицы.
2. Читая изучаемый материал, разделить его на основные смысловые части, выделить главные мысли, сформулировать выводы.
3. Обдумать названия разделов таблицы и определить информацию, которую следует в нее внести в соответствии с названиями разделов.
4. Включать в содержание таблицы только основные положения и примеры (без подробного описания).
5. Составляя записи в таблице, сокращать отдельные слова, делать ссылки на страницы учебного пособия, применять условные обозначения.

Рекомендации по подготовке к зачету (экзамену).

Изучение дисциплины завершается сдачей зачета (экзамена). Зачет (экзамен) является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

Подготовка студента к зачету (экзамену) включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра по овладению знаниями;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету (экзамену), по темам курса;
- подготовка к ответу на конкретные вопросы, содержащиеся в билетах.

В период подготовки к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах необходимо вновь обратиться к пройденному учебному материалу. На этом этапе самостоятельная работа должна быть спланирована студентом так, чтобы за предоставленный срок он смог равномерно распределить приблизительно равное количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один последний день (либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить усвоение материала. На данном (заключительном) этапе подготовки к зачету (экзамену) целесообразно осуществлять повторение изученного материала в группе, но с небольшим количеством участников (до 5—6 чел.). Это позволит существенно сократить время на повторение, так как в группе обязательно найдется студент, который без обращения к учебникам и текстам лекций

хорошо помнит основное содержание вопроса, остальные же участники группы один за другим вспоминают конкретные нюансы рассматриваемой проблемы. Такой метод рекомендуется, прежде всего, тем студентам, кто пользуется наиболее традиционным способом запоминания материала — его повторением.

В ходе подготовки к зачету (экзамену) студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

Семинарское занятие №1.

«Сравнение жанровых особенностей оперы – эпос и оперы-драмы»

На основе прослушанной лекции и изучения дополнительной литературы ответить на следующие вопросы:

1. Перечислить характерные черты оперы-драмы на примере оперы Глинки «Жизнь за Царя»
2. Обозначить тип музыкальной драматургии, на которую опирается опера-драма.
3. Перечислить характерные черты оперы-эпос на примере оперы Глинки «Руслан и Людмила»
4. Привести примеры повествовательных музыкальных жанров в опере «Руслан и Людмила»
5. Сравнить особенности типа героя в опере-драме и в опере - эпос.

Семинарское занятие №2.

Творчество А.П.Бородина

Изучить и охарактеризовать оперу «Князь Игорь», симфонию №2, романсы. Обратите внимание на следующие вопросы:

1. В чем проявляются принципы эпической драматургии в опере «Князь Игорь»?
2. Бородин Симфония №2 – традиции и новаторство
3. Новая эпическая тематика в романсах Бородина.
4. Особенности гармонического языка в произведениях Бородина.

**Практическое занятие №1.
Творчество А.С.Даргомыжского**

Цель занятия: выработать у студентов практические навыки практического музыковедческого анализа изучаемого произведения

Задания для самостоятельной работы студентов

Задача №1. Прослушать и проанализировать Дуэт Мельника и Князя из 2 картины 3 действия оперы «Русалка».

Задача №2. В процессе анализа музыкального материала выявить изменения музыкальной характеристики образа Мельника по сравнению с его характеристикой в 1 действии.

6. Вопросы (задания) для самоконтроля по дисциплине

Самоконтроль проводится студентом в процессе и по окончании выполнения заданий для самостоятельной работы. Вопросы для самоконтроля могут быть следующими:

1) конспектирование –

- насколько точен план, по которому строится конспект?
- насколько полным, содержательным, логичным, последовательным является конспект?
- выдержано ли оформление конспекта в рамках правил?

2) практические задания –

- насколько точно соблюдена инструкция к заданию?
- насколько содержательны выводы?

3) зачет (экзамен) –

- свободно ли я ориентируюсь в материале вопроса?
- хорошо ли я знаю музыкальный материал?
- могу ли выстроить план ответа и его придерживаться?
- знаю ли суть основных понятий?
- могу ли формулировать ответ с использованием музыковедческих терминов?
- насколько качественно я исполняю музыкальные темы?

8. Задания для текущего индивидуального контроля, требования к форме и содержанию отчетных материалов

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться, в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. В качестве форм и методов контроля-внеаудиторной самостоятельной работы студентов могут быть использованы Интернет-конференции, обмен информационными файлами, семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, , контрольные работы, защита творческих работ и электронных презентаций и др.

Формы контроля самостоятельной работы:

- текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, сообщения, доклада и д.п. (на практических занятиях);
- конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
- представленный текст контрольной работы;
- тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме;
- рейтинговая система оценки знаний студентов по блокам (разделам) изучаемой дисциплины, циклам дисциплин;
- отчёт об учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.);

- статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-популярном, учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы, опубликованные по решению администрации колледжа;

9. Критерии оценки качества выполнения работ

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- сформированность общеучебных умений;
- обоснованность и чёткость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с установленными требованиями.
 - умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;
 - умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
 - умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение,
 - умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;
 - умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.

10. Перечень заданий для самостоятельной работы студентов

работа с конспектом и учебником
 работа с дополнительной литературой, чтение, конспектирование
 прослушивание музыкальных произведений по пройденным темам
 подготовка к викторинам
 выучивание музыкальных тем наизусть
 написание эссе, рефератов
 подготовка докладов, сообщений

11. Примеры выполнения заданий (в качестве эталонов качества)

Реферат на тему:

А.Рубинштейн – великий пианист, композитор музыкальный просветитель 19 века.

Меня всегда интересовало
 исследовать, – может ли и в какой степени
 музыка не только передавать
 индивидуальность и душевное настроение

того или иного сочинителя, но быть также отзвуком или отголоском времени, исторических событий, состояния общественной культуры и т. д. И я пришел к убеждению, что она может быть таким отзвуком до мельчайших подробностей...

А. Рубинштейн

I. 1. Композитор

Приведенная цитата во многом отражает особенности той роли, которую сыграл А. Рубинштейн в русской музыке. Его композиторское творчество оказалось созвучным эпохе, отразило ее искания и свойственную русской культуре его времени восприимчивость к влияниям. Вместе с тем, творчество Рубинштейна, будучи художественно значимым и концентрирующим его собственную индивидуальность, обусловило дальнейшее развитие русской музыкальной классики, а в некоторых жанрах послужило существенным стимулом этого развития.

«А. Рубинштейн – одна из центральных фигур русской музыкальной жизни второй половины XIX в. В его лице сочетались гениальный пианист, крупнейший организатор музыкальной жизни и композитор, работавший в разных жанрах и создавший ряд прекрасных произведений, сохраняющих значение и ценность до наших дней», пишет Л. Корабельникова¹. Важной особенностью данного высказывания можно считать то, что композиторское творчество отнесено на последнее место среди заслуг Рубинштейна.

Понять и оценить Рубинштейна-композитора невозможно в отрыве от других сторон его деятельности и, в не меньшей мере, от особенностей биографии. Он начал, как многие вундеркинды середины века, совершив со своим учителем А.Виллуаном концертное турне по крупным городам Европы в 1840-43 гг. Однако, скоро он приобрел полную

¹ Корабельникова Л. Рубинштейн А. Г. //Творческие портреты композиторов. – М.: «Музыка», 1989. – С. 301.

самостоятельность: из-за разорения и смерти отца младший брат Николай с матерью покинули Берлин, где мальчики занимались теорией композиции с З. Деном, и вернулись в Москву. Антон же переехал в Вену и всей своей дальнейшей карьерой обязан исключительно самому себе.

Рубинштейн был первым русским музыкантом, слава которого была поистине мировой: в разные годы он многократно концертировал во всех странах Европы и в США. И почти всегда он включал в программы собственные фортепианные произведения, либо дирижировал своими оркестровыми сочинениями. Но и без того рубинштейновская музыка звучала в странах Европы очень много. Так, Ф. Лист продирижировал в 1854 г. в Веймаре его оперой «Сибирские охотники», а спустя несколько лет там же – ораторией «Потерянный рай». Но основное приложение многогранное дарование и поистине гигантская энергия Рубинштейна нашли, конечно, в России. Он вошел в историю отечественной культуры как инициатор и один из основателей Русского музыкального общества – ведущей концертной организации, способствовавшей развитию регулярной концертной жизни и музыкального образования в русских городах. По его же инициативе была создана первая в стране Петербургская консерватория - он стал ее директором и профессором. В первом же выпуске его учеников был П. Чайковский. Все виды, все отрасли творческой деятельности Рубинштейна объединяются идеей просветительства. И композиторская – тоже.

Творческое наследие Рубинштейна огромно. Вероятно, он – самый плодовитый композитор во всей второй половине XIX в. Он написал 13 опер и 4 духовные оперы-оратории, 6 симфоний и ок.10 других сочинений для оркестра, ок. 20 камерно-инструментальных ансамблей. Число пьес превосходит 200; на тексты русских, немецких, сербских и др. поэтов ок. 180 романсов и вокальных ансамблей... Большая часть этих сочинений представляет интерес чисто исторический. «Многописание, быстрота процесса сочинения весьма вредили качеству, отделанности

произведений. Нередко возникало внутреннее противоречие между импровизационностью изложения музыкальных мыслей и достаточно жесткими схемами их развития»².

Но среди сотен забытых опусов есть в наследии Антона Рубинштейна замечательные создания, в которых сказались его богато одаренная, мощная личность, чуткий слух, щедрый мелодический дар, композиторское мастерство. Особенно удавались композитору музыкальные образы Востока, что было, начиная с М. Глинки, коренной традицией русской музыки. Художественные завоевания в этой сфере признавали даже критики, резко отрицательно относившиеся к творчеству Рубинштейна, – а таких, весьма влиятельных, как, например, Ц. Кюи, было немало.

Среди лучших рубинштейновских восточных воплощений – опера «Демон» и «Персидские песни». В «Демоне» сложился жанр русской лирической оперы, вскоре получивший воплощение в «Евгении Онегине». Живут и звучат романсы Рубинштейна. Фортепианный концерт №4 (1864 г.) – одно из самых ярких произведений А. Г. Рубинштейна.

Музыкальный стиль Рубинштейна-композитора объединил в себе различные элементы. Одним из его истоков была русская городская романсно-песенная и инструментальная бытовая музыка. Но для музыкального языка Рубинштейна не были характерны интонации крестьянской песенности, имевшие громадное значение для большинства русских композиторов. Из представителей западноевропейского музыкального искусства Рубинштейну внутренне наиболее близки были Шопен, Шуман (особенно в романсной лирике) и Мендельсон, к которым во многом примыкают по стилю оратории и крупные инструментальные произведения композитора. В наиболее впечатляющих произведениях Рубинштейн обращается к слушателю на общеевропейском музыкальном языке, понятном и родном для всех, кто воспитан на музыкальной классике.

² Там же, с. 302.

2 Великий пианист

Как пианист, Антон Григорьевич Рубинштейн стоит в ряду величайших представителей фортепианного исполнительства всех времен. Гениальный пианизм А.Рубинштейна сыграл громадную роль в утверждении зарубежной славы русского искусства и явился новым этапом в мировом фортепианном исполнительстве. Уже в детстве он поражал своей виртуозностью. В 1840—1843 годы Антон Рубинштейн в сопровождении своего учителя Виллуана совершил концертную поездку по Западной Европе. Маленькому виртуозу аплодируют Франция, Голландия, Германия, Чехия, Австрия, Венгрия, Англия, Норвегия, Швеция, Польша. Его слушают музыкальные знаменитости, в том числе Шопен и Лист. Наивысшей похвалой после концертов были вдохновляющие слова Листа: «Рубинштейн – один из блистательнейших явлений виртуозности, он будет моим преемником».

Как виртуоз-пианист, он не имел соперников. Техника пальцев и вообще развитие рук было для Рубинштейна только средством, орудием, но не целью. Индивидуальное глубокое понимание исполняемого, чудное, разнообразное туше, полнейшая естественность и непринужденность исполнения лежали в основе игры этого необычайного пианиста. Сам Рубинштейн говорил в своей статье "Русская музыка" ("Век", 1861): "воспроизведение — это второе творение. Обладающий этой способностью сумеет представить прекрасным сочинение посредственное, придав ему оттенки собственного изображения; даже в творениях великого композитора он найдет эффекты, на которые тот или забыл указать, или о которых не думал".

В 1885-1886 годах Рубинштейн организовал грандиозный цикл "Исторических концертов", в который вошло 175 произведений, исполненных дважды в городах России и Западной Европы. А.А. Трубников вспоминает: "Исторические концерты давались Рубинштейном в зале Благородного собрания каждую неделю по вечерам и целиком повторялись

на другой день в час дня в Немецком клубе. Повторные концерты в Немецком клубе давались бесплатно для педагогов, музыкантов и учащихся старших классов консерватории. Исторические концерты Рубинштейна для каждого музыканта были событием. А таких счастливых, которым удалось прослушать их дважды, было, конечно, совсем мало. В наше время рядом с Рубинштейном ставили только Ф. Листа. Сами мы, я и мои сверстники, Листа уже не слышали, а потому и параллели с ним проводить не могли. Лично для меня Рубинштейн стоит особняком, неприступной и недостижимой гранитной скалой. Он поработал вас своею мощью, и он же увлекал вас изяществом, грациозностью исполнения, своим бурным, огненным темпераментом, своею теплотой и лаской. Его *crescendo* не имело границ нарастания силы звучания, его *diminuendo* доходило до невероятного *pianissimo*, звучащего в самых отдаленных уголках громаднейшего зала. Играя, Рубинштейн творил, и творил неподражаемо, гениально. Исполнявшаяся им два раза одна и та же программа - в вечернем концерте и затем на другой день на утреннике - часто трактовалась совершенно различно. Но поразительнее всего было то, что в обоих случаях все получалось изумительно. Игра Рубинштейна поражала своей простотой. Звук его был поразительно сочный и глубокий. Рояль звучал у него, как целый оркестр, не только в смысле силы звука, но и тембрового разнообразия. У него рояль пел, как пела Патти, как пел Рубини. Популярность его была так велика, что выражения "так играет Антон", "так дирижирует Антон" или просто "так сказал Антон" были совершенно естественными. Все понимали, что речь идет об А.Г. Рубинштейне. Я могу смело сказать, что более популярного в то время человека, чем Рубинштейн, в артистическом мире не было. Нередко его ругали как композитора, как общественного деятеля, как человека, но его гениальности как пианиста никто не отрицал. Мнение всех о Рубинштейне пианисте было одинаково восторженное. Я сам слышал из уст П.И. Чайковского такую фразу: "Я завидую таланту Рубинштейна". Играл Рубинштейн всегда с закрытыми глазами. Сам он рассказывал, что играть с

закрытыми глазами стал с тех пор, как однажды заметил сидевшую в первом ряду зевнувшую старушку. При всей своей гениальности Рубинштейн не всегда играл одинаково удачно. Иногда он бывал не в настроении и тогда играл, насилуя себя. Вот в такие-то моменты он был неузнаваем".³

Мечтой Рубинштейна всегда было просвещение своих слушателей, ему было мало просто доставлять им удовольствие своей игрой. Так родилась идея проведения цикла Исторических концертов. Их целью было показать постепенное развитие фортепианной музыки, от самых ее истоков и заканчивая сочинениями композиторов конца 19 века. Весь объем музыки укладывался в 7 концертов. Это грандиозное событие, осуществленное в сезоне 1885-86 года, потрясло музыкальный мир. Публика воспринимала концерты с большим энтузиазмом, несмотря даже на то, что каждый продолжался почти 3 часа без перерыва. Исторические концерты были причислены к числу «самых выдающихся явлений музыкальной жизни» конца 19 века.⁴

12. Условия для организации самостоятельной работы:

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.

В частности, материально-техническое и информационно-техническое обеспечение самостоятельной работы студентов включает в себя:

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала как печатного, так и электронного, методических рекомендаций по выполнению СРС, технологических карт прохождения индивидуального образовательного маршрута студента, доступа в сеть Интернет;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети Интернет;
- наличие помещений для выполнения групповых самостоятельных работ.

³ Баренбойм Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн. Т.1. С.205

⁴ см. Приложение 7

- библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами;
- учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и методического центра;
- компьютерные классы с возможностью работы в INTERNET;
- учреждения практики (базы практики) в соответствии с заключенными договорами;
- аудитории (классы) для консультационной деятельности;
- учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные материалы.

Самостоятельная работа организуется в учебных аудиториях (компьютерном классе, читальном зале, фонотеке, видеотеке, концертных залах, библиотеке), в специально отведенное для этого время для групповых и индивидуальных занятий, под руководством, но без непосредственного участия преподавателя (все виды педагогической практики, а также самоподготовка по всем дисциплинам, требующим использования компьютера, фоно и видеоматериалов).

13. Рекомендуемая литература

Основные источники:

1. Асафьев Б. В. Глинка. Избр. Труды, т. 1. – М., 1952.
2. Асафьев Б.В. Евгений Онегин, лирические сцены П. И. Чайковского. В кн. :Избр. труды, т.2. – М., 1954.
3. Асафьев Б. В. Статьи о Мусоргском, Бородине. В кн.: Избр. труды, Т. 3. – М., 1954.
4. Асафьев Б. В. Об опере. Избранные статьи. – Л., 1985.
5. Белза И. А.П.Бородин. – М.-Л., 1944.
6. Воспоминания о Рахманинове, т. 1-2 ,Сост. З. Апетян. – М., 1967.
7. Глинка М.И. Литературное наследие, т. 1. Записки. – Л.-М.,1952.
8. Должанский А. Симфоническая музыка Чайковского. – Л., 1981.
9. История русской музыки, вып. 1, ред. А. Кандинского. – М., 1990.
- 10.История русской музыки, т. 2, книга 2, ред. А. Кандинског. – М., 1979.
- 11.История русской музыки, т. 2, книга 3, ред. А. Кандинского. – М., 1981.
- 12.Ларош Г. Избранные статьи, вып. 4. – Л., 1977.
- 13.Левашева О. Михаил Иванович Глинка. кн. 1-2. – М. 1988.
- 14.Мусоргский и музыка XX века. сб. статей. – М.1990.
- 15.Мусоргский М.П. Литературное наследие. – М.,1971.
- 16.Никитина Л.Д. История русской музыки. – М., 2000.
- 17.Николаева Н.С. Симфонии П. И. Чайковского. – М., 1958.
- 18.Прибегина Г. Петр Ильич Чайковский. – М. 1986.
- 19.Протопопов В. Иван Сусанин Глинки. – М. 1961.
- 20.Римский- Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. – М.,1955.
- 21.Русская и советская музыка, сост. В.Блок и К.Португалов. – М., 1977.
- 22.Русская музыкальная литература. Учебное пособие для музыкальных училищ, вып. 1-4. – М., 1978
- 23.Рыцарева М. Композитор Д.Бортнянский. – М., 1979.
- 24.Серов А.Н. Роль одного мотива в целой опере «Иван Сусанин». В кн.: Серов А.Н. Избр. ст., Т 2. – М.,1957.
- 25.Серов А.Н. Русалка. Опера А.С.Даргомыжского. В кн.: Серов А.Н. Избр. ст., т.1. – М.,1950
- 26.Скрябин А.Н. Сборник статей. – М.,1973.
- 27.Соколова О. С.В.Рахманинов. – М.1984.
- 28.Соловцова Л. Камерно-инструментальная музыка А.П.Бородина. – М., 1960.
- 29.Стасов В.В. Александр Порфирьевич Бородин. – М.,1954.
- 30.Стасов В.В. Избранные статьи о музыке. – М., 1949.
- 31.Стасов В.В. Модест Петрович Мусоргский. – М., 1953.
- 32.Стравинский И.Ф. Хроника моей жизни. – Л.,1963.
- 33.Трембовельский Е. М.П.Мусоргский: принципы ладового развития. – Воронеж: 1992.
- 34.Холопова В.Н. Русская музыкальная ритмика. – М., 1983.

35. Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. – М., 1953.

Дополнительные источники:

1. Долгушина М. У истоков русского романса. – Вологда: 2004.
2. Бернандт Г. С.И.Танеев. М., 1983.
3. История русской музыки, т.6, ред. Ю.Келдыш, О.Левашева, А.Кандинский. – М, «Музыка», 1989.
4. Левая Т.Н. Русская музыка на рубеже 19-20 веков. – М., 1995.
5. Материалы конференции, посвященной творчеству С.В.Рахманинова. – М., 1993.
6. Музыкальная академия. – М., 1999. №1,2. (статьи, посвященные творчеству Д.Шостаковича)
7. Орлова А. Глинка в Петербурге. – Л., 1970.
8. Рапацкая Л. Русское искусство 18 века. – М., 1995.
9. Синьковская Н. О гармонии П.И.Чайковского. – М., 1983.
- 10.Танеев С. Дневники. кн. 1,2-3. – М. 1982, М.1985.
- 11.Танеев С.И. Из научно-педагогического наследия.(статьи и материалы). – М., 1967.
- 12.Хентова С. Шостакович в Петрограде-Ленинграде. – Л., 1979.
- 13.Чайковский П.И. Дневники. – СПб.,1993.

Интернет-ресурсы:

1. <http://notes.tarakanov.net/> - - - -
2. <http://www.alenmusic.narod.ru/>
3. <http://classicmusicon.narod.ru/>
4. <http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>
5. http://www.freescor.es.com/index_uk.php3
6. <http://notonly.ru/classic.php>
7. <http://school>
8. collection.edu.ru/collection/
9. <http://www.classicmusic.ru/>
10. <http://www.karadar.com/>
11. <http://www.classical.ru:8080/r/>
12. <http://www>
13. [.gnesinacademy.ru/](http://gnesinacademy.ru/)
14. <http://classic.chubrik.ru/>
15. <http://www.classiccat.net/>
16. <http://conservatorio.ru/>
17. Muzofon.com
18. <http://www.mosconsv.ru/>
19. <http://www.amkmgk.ru/>
20. <http://www.libfl.ru/>