

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**

Анализ музыкальных произведений
основной профессиональной образовательной программы СПО
(ППССЗ)

по специальности

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
(углубленной подготовки)

Вологда
2015

Одобрено
Предметной (цикловой)
комиссией
«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:

А.В. 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	7
5. Организация и формы самостоятельной работы, задания для самостоятельной работы	8
6. Рекомендации по выполнению задания	8
7. Вопросы для самоконтроля	10
8. Задания для текущего индивидуального контроля, требования к форме и содержанию отчетных материалов	10
9. Критерии оценки качества выполнения работ	11
10. Образцы заданий для самостоятельной работы студентов	12
11. Условия для организации самостоятельной работы	12
12. Литература	13
13. Приложение: Глоссарий для студентов	14

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 Анализ музыкальных произведений является частью основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО (углублённой подготовки), входящим в состав укрупненной группы специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство: **53.02.05** Сольное и хоровое народное пение (по видам) (углубленной подготовки).

Изучение предмета Анализ музыкальных произведений предусматривает развитие у студентов аналитических навыков. Наряду с этим в задачи предмета входит воспитание художественного вкуса, чувства стиля. Изучение предмета также способствует формированию объективных эстетических критериев и оценок, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности педагога-музыканта и музыканта-исполнителя. Умение анализировать музыкальное произведение даёт возможность правильно оценивать достоинства музыкального произведения и определять целесообразность его использования в музыкально-образовательной работе с детьми. Полученные в курсе «Анализа музыкальных произведений» навыки полезны в освоении репертуара.

Преподавание предмета «Анализ музыкальных произведений» имеет практическую направленность. Непосредственной целью прохождения курса является приобретение студентами практического умения анализировать музыкальные произведения – умения, которое может быть использовано ими на занятиях по специальности и в дальнейшей самостоятельной работе. Практическая ориентация определяет отбор материала и некоторые существенные особенности работы в классе. Среди важнейших методических приёмов можно назвать следующие:

- на уроке преподаватель сообщает лишь тот теоретический минимум, который действительно необходим для практического анализа, причем проверка знания студентами теории не всегда обязательна;
- при выполнении аналитической работы в классе студентам не запрещается пользоваться учебником и конспектом;
- учитывая специфику специальности, больше внимания уделяется простым формам – их основательное изучение служит гарантией для понимания и усвоения сложных форм.

Методические указания по планированию самостоятельной работы студентов нацелены на проведение занятий с учетом специфики дисциплины Анализ музыкальных произведений. Формы самостоятельной работы различны:

- Выполнение аналитических заданий;
- Проработка материала учебника и конспекта урока;
- Анализ произведений, изучаемых в классе по специальности.

3. Цель самостоятельной работы

Целью изучения дисциплины (в соответствии с ФГОС СПО) является выработка практического умения анализа музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения. Курс «Анализ музыкальных произведений» завершает цикл музыкально-теоретических дисциплин и обобщает знания и навыки, полученные в процессе обучения. Важнейшей задачей курса становится воспитание у обучающихся взгляда на музыкальную форму как живой и гибкий процесс, понимание логики музыкальной формы, единства и взаимообусловленности формы и содержания, восприятие формы как сильнейшего выразительного музыкального средства. Необходимым в дальнейшей профессиональной деятельности является освоение фундаментальных основ формообразования, изучение классико-романтических форм, формирование навыка анализа структуры

музыкального произведения и умения анализировать музыкальные формы.

Задачами изучения дисциплины Анализ музыкальных произведений являются формирование следующих **умений**:

- выполнять анализ музыкальной формы;
- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
- рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату;
- понятие о циклических и смешанных формах;
- функции частей музыкальной формы;
- специфику формообразования в вокальных произведениях

4. Рекомендуемый график выполнения отдельных этапов самостоятельной работы

Самостоятельная работа в учебном процессе подразделяется на два вида:

- аудиторная;
- внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине Анализ музыкальных произведений 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 57 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.

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

Виды самостоятельной работы:

- 1) Выполнение аналитических заданий;
- 2) Проработка материала учебника и конспекта урока;
- 3) Анализ произведений, изучаемых в классе по специальности.

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

Виды и содержание работы	Объем в часах	Формы контроля	Рекомендуемая литература
Выполнение аналитических заданий	9	Практический анализ музыкальных примеров	6,7,8
Изучение материала по вопросам: 1. Музыкальный синтаксис. 2. Период 3. Простые формы. 4. Вариационная форма. 5. Рондо. 6. Сонатная форма	1 1 1 1 1 1	Опрос	1,2,3,4,5,6
Анализ произведений, изучаемых в классе по специальности.	2	Практический анализ музыкальных примеров	6,7,8
Подготовка к зачёту	2	зачёт	1,2
Итого	19		

6. Рекомендации по выполнению задания

- 1) **Выполнение аналитических заданий:**

- Внимательно изучается с предлагаемое для анализа музыкальное произведение: прорабатывается нотный текст, анализируемое произведение прослушивается в записи, или проигрывается, или пропеваётся, или его звучание представляется при помощи внутреннего слуха.
- Определяются границы разделов, исходя из каденций, характера тематического материала (повторение, развитие, новая тема).
- Составляется схема формы данного произведения: буквами записываются все имеющиеся разделы, указывается количество тактов в каждом из них, а также встречающиеся тональности (тональный план).
- Анализируется каждый выделенный раздел, определяются его структурные, тематические и тонально-гармонические особенности.

Пояснение:

К структурным особенностям относятся границы периода, предложения, тип масштабно-тематической структуры, количество тактов в построениях;

- К тематическим особенностям: однородность или контрастность музыкального материала;
- К тонально-гармоническим особенностям: тональность, типы каденций, гармонические средства кульминации, приемы развития.

Следует помнить, что каждый раздел может выполнять одну из следующих функций: вступления, изложения темы, перехода или связующего раздела, развивающего раздела середины, разработки, репризы заключительного раздела или коды.

Определить функцию части формы поможет соответствующий тип изложения тематического материала:

- а) экспозиционный тип изложения – устойчивость, показ темы;
- б) срединный тип изложения – неустойчивость. Встречается в серединах, разработках, связках;
- в) заключительный тип изложения – подчеркнутая устойчивость. Встречается в коде, дополнении.

Перечисленные принципы анализа применимы к работе и с простыми формами, и со сложными формами.

2) Изучение материала по вопросам:

- Прорабатывается конспект урока, основные определения, термины, понятия.
- Изучается изложение данного вопроса в учебной литературе, осваивается необходимая терминология по Глоссарию (даётся в приложении).
- Полученные знания адаптируются и закрепляются в выполнении практических заданий.
- При самостоятельной работе в паре или группе применяются репродуктивные и реконструктивные формы.

3) Анализ произведений, изучаемых в классе по специальности

Выполняется по схеме, содержащейся в рекомендации 6, пункт 1). Преимущество обращения к репертуарному сочинению – его музыкальный и вербальный текст уже хорошо знаком обучающемуся. Подробный анализ такого сочинения способствует развитию музыкального мышления студента, более глубокому пониманию и осмысленному исполнению.

7. Вопросы для самоконтроля по дисциплине

Тема: «Период»:

1. Структура классического периода
2. Приёмы увеличения масштаба второго предложения: а) путём расширения; б) путём дополнения
3. Особенности фразового строения
4. Сложный период
5. Период из трёх предложений (форма классического блюза)

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

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине Анализ музыкальных произведений 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.

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;
- текущий контроль усвоения знаний на основе оценки выполнения практического задания;
- конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
- тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме.

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) Проанализировать и выписать схему произведений, написанных в двух- или трёхчастной простой форме:
 1. Бетховен. Немецкий танец
 2. Бизе. Ариозо Кармен из III акта оперы «Кармен»
 3. Гайдн. Соната ми минор, III часть: рефрен
 4. Григ. Лирические пьесы: Вальс, «Песня сторожа».
 5. Григ. Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт»
 6. Моцарт. Соната Ля мажор, I часть, тема вариаций.
 7. Чайковский. Детский альбом: "Шарманщик поет"
 8. Шуберт. Вальс си минор
 9. Шуберт. Прекрасная мельничиха: «В путь»
 10. Шуман. "Карнавал": Valse noble
 11. Шуман. Юношеский альбом: «Смелый наездник», «Бедный сиротка», «Первая утрата».

- 2) Выполнить устный анализ произведения в сложной трёхчастной форме:
 - Бетховен. Соната №7, III часть;
 - Чайковский. «Времена года»: Баркарола, Белые ночи.
- 3) Подготовить сообщение на тему «Музыкальная форма в песнях М. Мусоргского».

11. 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.

12. Литература.

Основные учебные издания:

1. Способин И.В. Музыкальная форма. – М.: Музыка, 1984. – 400 с., нот.
2. Тюлин Ю.Н., Бершадская Т.С. и др. Музыкальная форма. М.: Музыка, 1977. – 359 с.

Дополнительные источники:

3. Бонфельд М.Ш. Теоретический курс анализа музыкальных произведений: Учебное пособие. – Вологда: ВГПИ, 1982. – 103 с.
4. Консон Г. Целостный анализ как универсальный метод научного познания художественных текстов (на материале музыкального искусства) – М.: Композитор, 2010. – 392 с., нот.
5. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений. – М., 1986. – 360 с.
6. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. СПб.: Издательство «Лань», 1999. – 496 с., нот
7. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений: Вариационная форма. –М.: Музыка, 1974.
8. Цуккерман В.А. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. М., 1980 – 296 с., нот.
9. Цуккерман В.А. Сложные формы. – М.: Музыка, 1983.

Электронные ресурсы

1. <http://www.mosconsv.ru/>
2. <http://classicmusicon.narod.ru/>

Приложение

Глоссарий (Словарь понятий и терминов для студентов)

АББРЕВИАТУРА (лат. *brevis* – краткий, *abbrevio* – сокращаю) – совокупность знаков сокращённого письма.

АККОРДОВЫЙ СКЛАД – многоголосная музыка, в которой голоса сливаются в единое, монолитное, ритмически однородное целое.

АКЦЕНТ (лат. *accentus*, от *ac-* приставка со значением направленности, присоединения, близости и *cantus* – пение) – динамическое или агогическое выделение звуков или аккордов.

АРКИ, арочные связи – термин, применяющийся для обозначения связей на расстоянии.

BASSO OSTINATO (бассо остинато, итал., букв. – упорный бас) – нижний голос в одной из разновидностей вариационной формы, многократно повторяющий мелодико-ритмическую фигуру-тему; гармоническое и полифоническое развитие осуществляется в постоянно обновляемых верхних голосах.

ДРАМАТУРГИЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ – система выразительных средств и приемов воплощения драматического действия в произведениях музыкально-сценического жанра (опере, балете, оперетте). В основе музыкальной драматургии лежат общие законы драмы как одного из видов искусства: наличие ясно выраженного центрального конфликта, раскрывающегося в борьбе сил действия и противодействия, определенная последовательность этапов развития драматического замысла (экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка) и тому подобное. Эти общие закономерности находят специфическое преломление в каждом из видов музыкально-драматического искусства соответственно природе их выразительных средств, причём роль музыки определяет ряд особенностей их композиции, отличной от построения литературной драмы.

ЖАНР МУЗЫКАЛЬНЫЙ (франц. *genre*, от лат. *genus*, родительный падеж *generis* — род, вид; нем. *Gattung*) — многозначное понятие, характеризующее роды и виды музыкального творчества в связи с их происхождением, условиями исполнения и восприятием. Жанр музыкальный — одно из важнейших средств художественного обобщения в музыке. Жанры делятся на *первичные* и *вторичные*.

ИМИТАЦИЯ – вид изложения в многоголосном музыкальном произведении, при котором мелодия (тема), исполненная одним голосом, повторяется другим вслед за первым.

ИМПРОВИЗАЦИЯ – исторически наиболее древний тип музицирования, при котором процесс сочинения музыки происходит во время ее исполнения.

ИНВЕНЦИЯ – полифоническая пьеса дидактической направленности, близкая к фуге или фугетте, но построенная более свободно.

ИНТОНАЦИЯ (лат. *Intono* - громко произношу, произношу нараспев) –представляет собой звуковое проявление речи или музыки. И в речевой, и в музыкальной интонации

сочетаются одни и те же компоненты – мелодика, интенсивность, длительность, темп и тембр.

КУЛЬМИНАЦИЯ в музыкальном произведении – наиболее напряжённый момент развития. В мелодии – это обычно достигнутый в ходе мелодического подъёма высокий звук, после которого следует спад, то есть точка перелома в направлении движения.

КУПЛЕТ – основная составная часть куплетной формы, относительно самостоятельное повторяющееся музыкальное построение с текстом, который обновляется при повторениях музыки. Присущие куплетной форме ограниченные возможности развития преодолеваются в вариационно-куплетной форме, объединяющей черты куплетной формы и вариационной формы.

МОНОДИЧЕСКИЙ СКЛАД – одноголосие, не требующее сопровождения.

МОТИВ – наименьшая целостная метрическая единица, осмысленная часть мелодии.

ОРГАННЫЙ ПУНКТ – выдерживаемый в басу звук, на фоне которого, часто не согласуясь с ним функционально, свободно движутся другие голоса. Встречается в разных голосах.

ОРНАМЕНТИКА (от лат. *ornamentum*) – мелодические обороты из звуков относительно мелких длительностей, применяемые для украшения мелодии, усиления её экспрессии, для демонстрации виртуозных возможностей исполнителя. К орнаментике относятся:

мелизмы – мелодические фигуры, украшающие отдельные звуки мелодии (форшлаг, трель, мордент, группетто, аччакатура, шлейфер);

тираты – украшение в виде гаммообразного диатонического восходящего или нисходящего мелодического хода, чаще быстрого, между двумя выдержанными звуками, а также форшлага из нескольких звуков;

пассажи – последовательность звуков в быстром движении. Различают пассажи гаммообразные, аккордовые и смешанные;

колоратуры – виртуозные, технически трудные пассажи и мелизмы в вокальной партии.

ПЕСНЯ – простой, доступный вид вокальной музыки, объединяющий поэтический и музыкальный тексты в единый песенный образ.

ПОЛИМЕТРИЯ – соединение двух или трех метров в одновременности. Для полиметрии характерно несовпадение метрических акцентов в различных голосах. Особым видом является мотивная полиметрия. Она насчитывает 2-3 пласта, каждый из которых состоит из различных по протяжённости мотивов.

ПОЛИРИТМИЯ – сочетание в одновременности двух или нескольких ритмических рисунков. В широком смысле – объединение в многоголосии любых, обычно не совпадающих друг с другом ритмических рисунков. Полиритмия в узком смысле – сочетание ритмических рисунков по вертикали, при котором в реальном звучании отсутствует соизмеряющая все голоса наименьшая временная единица.

ПОЛИФОНИЯ – 1. Вид многоголосия, представляющий собой сочетание в одновременном звучании двух и более мелодий; 2. Основанная на этом виде многоголосия область музыкального искусства.

ПРЕЛЮДИЯ – вступительная пьеса перед основным изложением музыкального произведения. Встречается как самостоятельный жанр небольших музыкальных произведений.

РОМАНС – музыкально-поэтическое произведение для голоса с инструментальным сопровождением преимущественно лирического характера.

СЕРЕНАДА – 1. Вечерняя приветственная песня, исполняемая под окном возлюбленной под аккомпанемент струнных щипковых инструментов; 2. Сольная инструментальная пьеса, воспроизводящая характерные черты вокальной серенады; 3. В XVII-XVIII веках циклические произведения для инструментального ансамбля; 4. В XVII-XVIII веках произведение, написанное к торжественному случаю.

СТИЛЬ (от лат. *stilus, stylus* – палочка для письма; способ изложения, склад речи) – 1. Совокупность черт, близость выразительных художественных приёмов и средств, обуславливающие собой единство какого-либо направления в творчестве; 2. Метод, совокупность приёмов какой-либо работы, деятельности, поведения; 3. Общность художественных приёмов, характерных для какого-либо литературного жанра, направления, школы, эпохи.

ТЕТРАХОРД – мелодическая последовательность из четырех звуков, расположенных по секундам в объеме кварты. В гаммах I, II, III, IV ступени образуют первый, или нижний, тетрахорд, а V, VI, VII, VIII ступени образуют второй, или верхний, тетрахорд.

ФАКТУРА (лат. *factura* - обработка, изготовление, строение) – конкретное оформление музыкальной ткани, способ изложения выразительных средств музыки. Конечное звено в цепи соподчиненных понятий: склад музыкальный (принцип изложения) – ткань музыкальная (первичное, иногда схематизированное представление) – фактура (конечный результат). Фактура является чувственно воспринимаемым, непосредственно слышимым звуковым слоем музыки. Звуковая материальность музыки отражается на распространенных условных характеристиках фактуры – раскидистая, массивная, прозрачная и др.

Обязательные компоненты фактуры – тембр, регистровое положение, голосоведение. Особенно богата фактура в музыке гомофонно-гармонического склада, усложнённого использованием педали, дублирующих, контрапунктирующих голосов. Она реализуется в фактурном рисунке, включающем различные виды фигурации и дублировки, а также их комбинации.

Основные виды фактуры: вокальная, инструментальная, хоровая, оркестровая и др..

ФАНТАЗИЯ – свободная музыкальная форма, имеющая в различных стилях специфические особенности.

ФЕРМАТА – знак, указывающий на произвольное увеличение длительности звука или паузы, которое зависит от характера произведения, намерений и вкуса исполнителя.

ФИГУРАЦИЯ – фактурное явление, связанное с насыщением музыкальной ткани произведения мелодическими или ритмическими элементами, которые периодически повторяются или системно организуются.

Гармоническая фигурация – тот или иной тип движения по звукам, входящим в состав аккордов, при этом могут использоваться тоны, прилегающие к аккордовым звукам.

Ритмическая фигурация – неоднократное повторение данного отдельного тона или комплекса тонов. *Мелодическая* фигурация – это линейное или комбинированное движение по аккордовым и неаккордовым звукам в голосах. На практике существуют смешанные виды фигурации.

ФУГА – имитационно-полифоническое произведение, основанное на последовательном вступлении всех голосов, излагающих одну и ту же тему.

ФУГАТО – фугообразно изложенный раздел другой формы (например, сонатного аллегро), близкий к экспозиции фуги.

ФУГЕТТА – маленькая, несложная fuga.