

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная работа студентов специальности «Теория музыки» в курсе Анализа музыкальных произведений организуется путём благоприятствования развитию навыков целостного анализа в единстве формы и содержания.

Главным условием при выполнении самостоятельной работы студента заключается в том, что при анализе произведения необходимо учитывать все компоненты формы произведения: от композиционно-драматургического до жанрово-стилевого.

Подобный анализ способен охватывать весь багаж профессиональных знаний, умений и навыков обучающегося, включая знания предметов музыкально-теоретического цикла. Кульминационным этапом работы является проигрывание или прослушивание произведений параллельно с нотным текстом, обеспечивающее целостное представление об анализируемом материале. Второй этап – чтение профессиональной литературы об авторе сочинений, об истории создания произведения, либретто опер (если изучается хоровая сцена или хор из оперы).

Самостоятельную работу по анализу музыкальных произведений необходимо проводить согласно плана целостного анализа В.А.Цуккермана.

Основной формой работы на уроке и дома в курсе «Анализа музыкальных произведений» является краткий структурный анализ в письменном или устном виде. В итоге определенная форма конкретного музыкального произведения или его фрагмента конкретизируется разновидностью формы. В последующих выводах называется жанр, отмечаются особенности стиля эпохи и авторского стиля композитора.

Студент работает с нотным материалом. Анализу непосредственно предшествует работа с нотами: предложенное произведение или фрагмент его может быть прослушан (запись, непосредственно исполнение), исполнен самим студентом, либо представлен при помощи внутреннего слуха. Для удобства последующих выводов следует составить схему формы данного произведения: буквами записываются все имеющиеся разделы, указывается количество тактов в каждом из них, а также встречающиеся тональности (тональный план). Границы разделов можно определить, опираясь на правило каденций, тематический материал, встречающийся в произведении (повторение, развитие, новая тема). Затем следует сосредоточиться на каждом выделенном разделе, определить в нём структурные, тематические и тонально-гармонические особенности.

1. Структурные особенности: определяются границы периода, предложения, тип масштабно-тематической структуры, количество тактов в построениях;

2. Тематические особенности: однородность или контрастность используемого материала;

3. Тонально - гармонические особенности: 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:

1. экспозиционный тип изложения - устойчивость, показ темы;
2. срединный тип изложения - неустойчивость. Встречается в серединах, разработках, связках;
3. заключительный тип изложения - подчеркнутая устойчивость. Встречается в коде, дополнении.

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

Когда студент составил представление о каждом разделе формы, он вновь обращается к схеме, делает выводы о типе формы, её разновидности, наблюдает динамику развития тематического материала, а через неё получает представление о художественном образе, жанровой специфике образа.

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» у обучающихся по специальностям 53.02.07 «Теория музыки» изучается по учебному плану в V, VI, VII и VIII семестрах и рассчитана на 142 часа групповых занятий, 71 час индивидуальных занятий. Занятия опираются на разные формы работы, предполагают теоретическое освоение дисциплины, а также формирование практических навыков предмета. Групповые занятия предполагают теоретическое освоение дисциплины, а также знакомство с учебной и научной литературой. Вместе с преподавателем учащиеся получают здесь первые навыки аналитической работы. Индивидуальные занятия – практические. На них отрабатываются навыки анализа музыкального материала, проигрываются примеры из музыкальной литературы, составляются схемы произведения или его фрагмента. Наиболее одарённые учащиеся могут попробовать себя в сочинении музыки в заданной форме, в освоении определённого типа фактуры, жанра, приёмов развития музыкального материала и т.д.

Особого внимания при прохождении материала требует практическая часть курса. Здесь осваиваются различные виды музыкального анализа: отдельных сторон музыкальной формы (мелодика, ритма, фактуры, интонационности и др.), жанровый анализ тематизма, разделов формы или всего произведения, анализ методов работы с тематизмом, функциональный анализ формы, структурный анализ и т.д. В результате занятий учащиеся должны правильно определять функциональный, тематический, тонально-гармонический и структурный планы музыкальной формы и на этой основе

характеризовать её выразительные, типовые, индивидуальные и стилевые особенности.

Контроль и учёт знаний проводится преподавателем систематически и может осуществляться в разных формах: устный ответ, фронтальный опрос, письменный анализ фрагмента или целого произведения, контрольный урок, досочинение, самостоятельная работа и т.д. Учащийся должен показать систематическое и последовательное освоение теоретическим материала, знание дополнительных источников по дисциплине, умение применить теоретические знания на практике, проявить творческую заинтересованность и возможность самостоятельно ориентироваться в незнакомой ситуации. По результатам ответа учащемуся выставляется отметка в соответствии со шкалой оценки итогов учебной деятельности.

Итоговой формой контроля качества усвоения материала является экзамен, который проводится в конце VII семестра. Целью экзамена является контроль результатов учебной деятельности учащихся, оценка уровня и качества их знаний, умений и навыков в соответствии с программными требованиями. Экзамен проводится по билетам, куда входят два теоретических вопроса и практическое задание, предполагающее анализ музыкального произведения, или фрагмента крупного произведения с листа.

Ряд основных вопросов курса выводится на государственный экзамен как составная часть его теоретического компонента.

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» представляет собой завершающий этап изучения предметов теоретического цикла не только по местоположению в учебном плане, но и по существу. Знания, полученные в процессе изучения теории, гармонии, равно как и предшествующая слуховая подготовка на занятиях по сольфеджио, являются компонентами, необходимыми для полноценного усвоения данной дисциплины.

Итогом обучения анализу является способность студентов воспринимать музыкальное произведение в качестве структурированной музыкальной ткани, в которой отдельные элементы подчинены осмысленному целому, а целое, в свою очередь, обретает эстетический смысл только благодаря данным элементам и их связям. Важным компонентом овладения данной дисциплиной является также понимание студентами тех культурологических, исторических, национальных и иных факторов, влияние которых откладывается на тех или иных типических и индивидуальных свойствах музыкального произведения.