

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова»
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

УТВЕРЖДЕНО:
приказом директора БПОУ «Чебоксарское музыкальное
училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии

**Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студентов по
общепрофессиональной дисциплине
«Анализ музыкальных произведений»**

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение

Составитель: Никифорова Ю.В., преподаватель ПЦК Теория музыки БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии

Методические рекомендации составлены в помощь преподавателям и студентам специальностей *53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение* для организации самостоятельной работы по общепрофессиональной дисциплине «Анализ музыкальных произведений». В состав пособия входят характеристики заданий, критерии их оценивания, роль преподавателя и студента в организации самостоятельной работы, методические указания, образцы выполнения заданий.

Значение самостоятельной работы учащихся существенно возросло с введением ФГОС нового поколения. При формировании ППССЗ образовательная организация обязана обеспечить эффективную самостоятельную работу (далее – СР) студентов в сочетании с совершенствованием управления со стороны преподавателей (п.7.1. ФГОС СПО).

Роль преподавателя заключается в организации СР с целью приобретения студентом ОК и ПК, позволяющих сформировать у студента способности к саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности;

Роль студента заключается в том, чтобы в процессе СР под руководством преподавателя стать творческой личностью, способной самостоятельно приобретать знания, умения и владения, формулировать проблему и находить оптимальный путь её решения.

Самостоятельная работа – это планируемая в рамках учебного плана деятельность обучающихся по освоению содержания ППССЗ.

Задачи организации СР состоят в том, чтобы:

- мотивировать обучающихся к освоению учебных программ;
- повысить ответственность учащихся за обучение;
- способствовать развитию общих и профессиональных компетенций;
- создать условия для формирования способности учащихся к самообразованию, самоуправлению и саморазвитию.

Виды самостоятельной работы:

аудиторная – выполняется на учебных занятиях по заданию и под руководством преподавателя;

внеаудиторная - выполняется по заданию и методическом руководстве преподавателя, без его непосредственного участия.

Работа на практических занятиях. **Урок в классе** строится в виде домашних занятий студентов, под руководством преподавателя происходит апробирование форм и методов самостоятельной работы.

Педагогу необходимо четко формулировать цель самостоятельной работы, а также конкретные задачи для её реализации. Курс Анализа музыкальных произведений предполагает формирование у обучающихся навыков работы как с учебно-методическими источниками, так и стилистически многообразным музыкальным материалом.

Цель курса воспитать навыки анализа музыкальных произведений в единстве формы и содержания, научить понимать выразительную роль элементов музыкальной речи в их смысловом взаимодействии, научить оценивать особенности композиции произведения в его исторической и стилистической определённости и тем самым вникать в замысел

композитора. Анализ даёт способы объективного эстетического суждения о музыке.

Изучение курса даёт возможность:

- 1) научить быстрой ориентации в музыкальном тексте;
- 2) умения находить конец начального тематического построения (темы) и грамотно определить её структуру (тема – период, простая форма и др.);
- 3) умения правильно отделять экспозицию темы от её последующего развития (развёртывания, повторения);
- 4) понимания функции связующего и предыктового построений, как в малых, так и в крупных формах;
- 5) соотнесения с материалом темы материала разработки, определения типов его развития;
- 6) понимания роли и сущности тональных преобразований как в экспозиционных построениях (в любых формах), так и в разработочных (серединных);
- 7) понимания роли вступительных и кодовых разделов и построений соответственно подготовки основного тематизма, либо в завершении процесса развития одной или нескольких тем.

Изучение курса позволит научить учащихся:

- 1) выполнять анализ музыкальной формы;
- 2) рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
- 3) рассматривать музыкальное произведение в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;
- 4) соотносить структурные особенности произведения с его драматургией;
- 5) умение вынести первоначальное суждение о художественных достоинствах произведения.

На занятиях по Анализу музыкальных произведений используются **следующие формы организации СР:**

- выполнение рекомендаций преподавателя по освоению базовых теоретических положений, понятий, категорий;
- структурный анализ всего произведения или его части;
- оценка образно-стилевой семантики рассматриваемого материала;
- выявление конструктивной и выразительной роли музыкального языка;
- определение принципов гармонического, ладового, тонального развития;
- формирование навыков анализа изучаемых форм;
- работа по формированию навыков формулирования результатов анализа.

Внеаудиторная самостоятельная работа

Формы внеаудиторной самостоятельной работы

- выполнение рекомендаций преподавателя по работе с учебно-методической литературы;
- работа с основной и дополнительной литературой, источниками периодической печати, представленными в базах данных и библиотечных фондах образовательного учреждения (п. 7.18 ФГОС СПО);
- подготовка к контрольным работам, практическим занятиям, промежуточной аттестации;
- прослушивание аудиозаписей рассматриваемых произведений;
- анализ музыкальных примеров с возможным составление плана ответа.

Преподавателем эмпирически определяются затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного задания:

- на основании наблюдений за выполнением обучающимися аудиторной СР,
- опроса обучающихся о затратах времени на то или иное задание,
- хронометража собственных затрат на решение той или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня подготовленности обучающихся.

По совокупности заданий определяется объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по ОП, как правило, он составляет около 50% объема времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку по данному ОП.

Рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов

Одной из важнейших задач работы в курсе **Анализа музыкальных произведений** следует считать развитие навыков самостоятельной аналитической работы. Изучение музыкального материала требует системного подхода, умения применять теоретические знания в конкретных условиях. Важным фактором достижения цели анализа является многоуровневость, подчинённая определённой иерархии действий, исходящих из принципа «от общего к частному и затем – к обобщённому и т.д. Для самостоятельной работы учащихся предлагается модель общего анализа композиции:

- 1) определение типа формы;
- 2) цифровая и буквенная схема отражающая последовательность и размеры крупных частей сочинения;
- 3) функции частей: экспозиция, развёртывание – разработка, реприза, связки, вступления, коды;

4) принципы развития: повторность, варьирование, разработочность, производный контраст, сопоставление;

5) соотношение принципов изложения и функций частей;

6) соотношение типов тематизма: тема как носитель главной мысли и общей формы движения, её структура, масштабное развёртывание, каденции, замкнутость, незамкнутость;

7) внутреннее строение темы, её контрастность или однородность;

8) характеристика темы с точки зрения жанра, общего характера, её стилистика;

9) соотношение главной темы с иными тематическими структурами, функции последних, их роль в общей композиции сочинения;

10) насыщенность музыкальной ткани сочинения элементами темы;

11) общие драматургические контуры сочинения.

Формирование навыка тесной координации между слуховыми представлениями и теоретическими обобщениями также является определяющим методом самостоятельной работы. Непременным условием является точное следование плану изложения теоретического материала учебного пособия, позволяющее не запутаться порой в достаточно сложном музыкальном тексте.

Примерный план анализа по теме Период.

Определить границы начального периода и анализировать по следующему плану:

1) общие сведения (жанровое определение, стилистическая характеристика);

2) граница периода;

3) тип периода;

4) границы предложений (количество тактов);

5) мотивное строение предложений и масштабнo-тематическая структура;

6) гармоническая структура предложений (гармония начальных мотивных групп, последующее развитие, каденция);

7) установление причин неквадратности (при её наличии);

8) характеристика (тематическая, гармоническая, структурная) вступления и заключения (при наличии);

9) выводы об особенностях формы её типичности или нетипичности для стиля композитора и музыкально-исторической эпохи.

Примерный план анализа по теме «Простая двухчастная форма».

Определить границы простой двухчастной формы и анализировать её по следующему плану:

- 1) границы частей;
- 2) характеристика первой части согласно плану анализа периода;
- 3) характеристика второй части (в сравнении с первой частью) в отношении: а) тонально-гармонического строения; б) тематического материала; в) структуры; г) метрической организации;
- 4) форма второй части;
- 5) разграничение разделов во второй части репризной формы;
- 6) характеристика середины в отношении: а) тонально-гармонического строения; б) тематического материала; в) структуры;
- 7) характеристика репризы в сравнении с соответствующим участком первой части (установление сходства и различия).

Примерный план анализа по теме «Простая трёхчастная форма».

- 1) Определить границы частей и после разбора первой части (по плану анализа периода) анализировать середины по следующему плану: а) тонально-гармоническое строение; б) тематический состав и методы мотивной работы; в) структура; г) форма середины.
- 2) Анализировать репризу в сравнении с первой частью.

Примерный план анализа по теме «Вариационная форма».

- 1) Вид вариаций;
- 2) границы темы и вариаций,
- 3) характеристика темы (мелодика, фактура, форма, гармония);
- 4) характеристика каждой вариации с точки зрения а) метода варьирования; б) её соотношения с темой (что сохранилось от темы – строгая или свободная вариация);
- 5) определение формы второго плана с выяснением а) способов объединения вариаций в группы; б) средств контрастирования; в) методов завершения;
- 6) выводы о стилистических особенностях формы.

Характеристика заданий.

- 1) ***Типовое задание:*** *Изучение (конспектирование) теоретического материала* – это вид самостоятельной работы студентов при приобретении первоначальных базовых знаний по изучаемой теме. Данный вид задания является обязательным этапом к аналитическому разделу. Данный вид заданий важен также в связи с формированием у студента теоретического отделения важной профессиональной

компетенцией – умением работать с учебно-методической литературой.

- 2) **Типовое задание:** Прочитайте (законспектируйте) главу из учебного пособия Г. Заднепровской «Анализ музыкальных произведений» и ответьте на вопросы: 1) Каковы характерные стилевые особенности определенной эпохи? 2) Назовите основные жанры и формы определенной эпохи.

Затраты времени на прочтение с листа зависят от индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку к уроку – 1 академический час.

Роль преподавателя:

- дать целевую установку на выполнение задания;
- осветить основные черты заданной эпохи, особенностей жанров и форм;

Роль студента:

- внимательно изучить и законспектировать теоретический материал;
- Уметь ответить на вопросы по рассматриваемой теме.

Критерии оценки:

Оценка	Критерии оценивания
<i>отлично</i>	<i>свободное владение темой, умение внятно осветить основные проблемы, ответить на поставленные вопросы.</i>
<i>хорошо</i>	<i>достаточно уверенное владение материалом, не всегда ясная формулировка проблем.</i>
<i>удовлетворительно</i>	<i>неуверенное владение материалом, неумение четко сформулировать основные положения, затруднение в ответах на вопросы.</i>
<i>неудовлетворительно</i>	<i>Невладение материалом.</i>

- 3) *Анализ музыкального примера* – данный вид работы формирует у студентов личностные качества, способствующие освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению навыков самостоятельной профессиональной деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, формированию навыков по определению наиболее эффективных способов достижения результата. В результате освоения учебной

дисциплины обучающийся должен знать формы классической музыки, период, определять простые и сложные формы, сонатную форму и её разновидности, рондо и рондо-сонату, функции частей музыкальной формы, специфику формообразования в вокальных произведениях.

Типовое задание: проанализируйте музыкальное произведение (музыкальный фрагмент).

Затраты времени на выполнение домашнего задания зависят от сложности и объема музыкального произведения, индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку к уроку - 1 академический час.

Роль преподавателя:

- дать целевую установку на выполнение задания;
- консультировать при затруднении;

Роль студента:

- внимательно изучить теорию вопроса;
- применяя знания и умения, полученные на аудиторных занятиях выполнить задание.

Учитывая профессиональные возможности студента учебного заведения среднего звена, материал для анализа подбирается таким образом, чтобы студенты могли с ним справиться. Важной частью работы является предварительное прослушивание с нотным текстом, способствующее образно-эмоциональному восприятию анализируемого материала. Основная часть аналитической работы может осуществляться с участием фортепиано, развивающая профессиональные навыки чтения нотного текста с листа. С другой стороны, не менее полезной может оказаться аналитическая работа без участия фортепиано. В этом случае активизируется внутренний слуховой потенциал студента. В конечном итоге возможен вариант чередования методик анализа.

Оценку по Анализу музыкальных произведений необходимо отнести к разряду многоплановых «объемных». К объективным элементам критерия оценки можно отнести: точность определения границ темы, построения, раздела, части; правильность ориентации в том или ином типе каденции, гармонического плана темы (фрагмента в целом); те или иные признаки жанра темы сочинения.

К субъективным элементам критерия оценки можно отнести: умение охарактеризовать тему (фрагмент) в образном аспекте, в соотношении содержательных и структурных моментов в ней, умение почувствовать её художественную значимость. Т. о. ответ учащегося может быть оценён высоким баллом только тогда, когда в нём органично сочетаются по возможности точное понимание «технической» стороны темы (фрагмента, целого сочинения) и ощущения её образно-художественного значения.

Критерии оценки:

Оценка	Критерии оценивания
<i>отлично</i>	<i>музыкальный пример проанализирован в полном объёме в соответствии с изучаемой темой и учебно-методическими установками; студент свободно ориентируется в музыкальном материале и может ответить на любой вопрос аналитического плана.</i>
<i>хорошо</i>	<i>музыкальный пример проанализирован в достаточном объёме; студент испытывает отдельные затруднения на уровне обобщений и выводов.</i>
<i>удовлетворительно</i>	<i>Музыкальный пример проанализирован в недостаточном объёме; студент затрудняется в профессиональной терминологии, не владеет навыками обобщений, выводов. Оценок.</i>
<i>неудовлетворительно</i>	<i>Музыкальный пример не проанализирован.</i>

Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Способин И. Музыкальная форма: Учебник общего курса анализа / И. В. Способин – М.: Музыка, 2014. – 400 с.
2. Тюлин Ю. (ред.) Музыкальная форма. – М., 1974. – 398 с.
3. Заднепровская Г. Анализ музыкальных произведений. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. – 272 с.
4. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. – М.: Музыка, 1967 – 498 с.
5. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. Учебник по анализу. – СПб, 2004 – 204 с.

Дополнительная литература:

6. Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 352 с.
7. Бонфельд М. Анализ музыкальных произведений. Структуры тональной музыки. Ч. 1, ч. 2. М. 2003. – Ч.1 – 256 с., Ч.2 – 208 с.
8. Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX веков. – М.: ТЦ «Сфера», 1998 – 344 с.
9. Холопова В. Формы музыкальных произведений. – СПб.: Издательство «Лань», 2001. — 496 с.
10. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: рондо в его историческом развитии: учебник для музыковедческих отделений

музыкальных вузов / В. А. Цуккерман. – М.: Музыка, 1988 – Ч. 2. – 1990. – 128 с.

Интернет-ресурсы:

11. Анализ музыкальных произведений
<http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/musical-analisis>
(дата обращения: 11.04.2025)