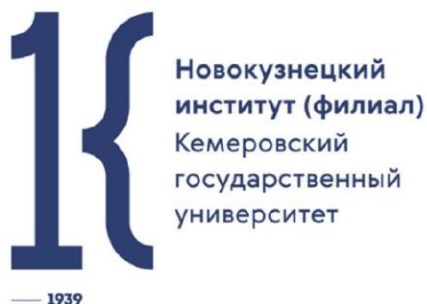

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»
Новокузнецкий институт (филиал)

Кафедра педагогики и методики начального
образования

Н.П.Сокольникова

Анализ музыкальных произведений

*Методические указания по изучению дисциплины
для обучающихся по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
профиля подготовки
«Начальное образование и Музыка»*

Новокузнецк
2018

Сокольникова Н.П..

Анализ музыкальных произведений: мет. указания по освоению дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Начальное образование и Музыка» (заочная форма) / Н.П.Сокольникова; Новокузнецк. ин-т (фил.) Кемеров. гос. ун-та. – Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2018. – 10 с.

Настоящие методические указания являются составной частью методического обеспечения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» и содержат материалы, необходимые для самостоятельного изучения дисциплины: темы лекционных и практических занятий, вопросы для обсуждения, индивидуальные задания, теоретические и практические вопросы к зачету. Методические указания предназначены для студентов факультета психологии и педагогики, обучающихся по профилю «Начальное образование и Музыка».

Рекомендовано
на заседании кафедры педагогики и
методики начального образования
(протокол № 6 от 25.01.2018 г.)
Заведующая кафедрой ПМНО
О.Ю. Елькина

Утверждено методической комиссией
факультета психологии и педагогики
(протокол № 5 от 30.01.2018 г.)

Председатель метод. комиссии
Л.М. Лучшева

Сокольникова Н.П., 2018
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный университет»
Новокузнецкий институт (филиал), 2018

Текст представлен в авторской редакции

Содержание

1. Цель и задачи изучения дисциплины.....	4
2. Содержание дисциплины	4
3. Индивидуальные задания по темам.....	6
4. Вопросы и задания для организации промежуточного и итогового контроля.....	7
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	7
6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «интернет», современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационных справочных систем (ИСС) необходимых для освоения дисциплины.....	9

1. Цель и задачи изучения дисциплины.

В результате освоения данной дисциплины обучающиеся овладевают методами анализа музыкальных произведений.

1. Содержание дисциплины

1.1. Содержание лекционных занятий.

Лекция 1. Введение

Сущность анализа музыкальных произведений. Методы анализа музыкальных произведений.

Лекция 2. Музыкальный тематизм, его развитие; система гомофонных форм

Тематический материал, его характерные признаки. Тема.

Лекция 3. Музыкальное произведение, его анализ

Музыка как система человеческой деятельности, ее ключевые фигуры. Содержание, круг средств

Лекция 4. Анализ многочасового произведения

Инструментальные циклы. Старинная танцевальная сюита. Сюита в XIX–XX столетиях. Сонатный цикл

Лекция 5. Анализ программной музыки

Программная музыка. Особенности анализа программной музыки. Свободные формы.

Лекция 6. Анализ музыки, взаимодействующей с поэзией (вокальной, хоровой), хореографией, театром.

Вокальная музыка. Проблема соответствия слов и музыки. Анализ содержания словесного текста, музыкального текста, заключение.

Опера. Типы оперной формы. Средства объединения музыки оперы в целостную форму.

Балет. Типы составных балетных номеров.

Оперетта. Синтез оперетты, балета, изобразительных средств эстрадного искусства в жанре мюзикла.

Лекция 7. Разновидности анализа музыкальных произведений. Заключение

Эффективность целостного анализа небольших форм. Возможность анализа отдельных частей целого.

Музыкальный анализ и методы анализа других наук

Использование в анализе музыкальных произведений методов других наук близких к музыкознанию

1.2. Содержание семинарских и практических занятий.

1. Введение

Содержание и форма музыкального произведения. Цели музыкального анализа.

Интонационная природа музыки. Речевая и музыкальная интонация
Интонационное развитие. Музыкальный язык. Музыкальные стили.

2. Музыкальный тематизм, его развитие; система гомофонных форм

Приемы тематического развития. Функции частей музыкальной формы и типы изложения. Процессуальная сущность музыкальной формы.

3. Музыкальное произведение, его анализ

Жанровый анализ. Краткая история и общие принципы целостного анализа музыкальных произведений. Алгоритм анализа.

4. Анализ многочасового произведения

Бинарность. Бинарность в музыке и формообразовании.

Содержательное, стилистическое, жанровое единство цикла. Образная драматургия. Объединяющая роль тонального плана.

5. Анализ программной музыки

Сущность. Различия в объеме программы. Типы - картинно-описательный, сюжетный.

6. Анализ музыки, взаимодействующей с поэзией (вокальной, хоровой), хореографией, театром.

Жанры хоровой музыки. Особенности построения хоровых форм.

Два типа музыки в драме, кино. Музыка на сцене, в кадре, за кулисами, за кадром.

7. Разновидности анализа музыкальных произведений. Заключение

Зависимость вида и степени глубины анализа от его задач, а характера изложения, от аудитории.

Художественно-педагогический анализ как разновидность анализа.

Применимость и эффективность в музыкальном анализе представлений и приемов исследования точных наук

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия, освоить основные понятия и алгоритм практической работы, ответить на контрольные вопросы. В течение занятия студенту необходимо решить задания, выданные преподавателем, выполнение которых зачитывается, как текущая работа студента на «зачтено» и «не зачтено».

Выполнение индивидуальных заданий.

Для закрепления практических навыков решения задач студенты по каждой пройденной теме обязательно выполняют индивидуальное задание по своему варианту, которые должны быть сданы в установленный срок.

3. Индивидуальные задания по темам

Индивидуальное задание 1.

1. Подобрать в детской поэзии примеры интонаций разного характера.
2. Проследить интонационное развитие в 2-3 детских песнях/пьесах.

Всесторонне разобрать песню/романс (Ф.Шуберт, Р.Шуман, М.Глинка, А.Даргомыжский, Н.Римский-Корсаков).

Индивидуальное задание 2.

1. Охарактеризовать тему и ход ее развития в 3-4 фортепианных пьесах (Ф.Шопен, Э.Григ, П.Чайковский, С.Прокофьев).
2. Разобрать темы и ход их развития в 1-й части классической сонаты.

Определить форму нескольких фортепианных, вокальных или хоровых миниатюр.

Индивидуальное задание 3.

1. Определить черты авторского стиля по подборке сочинений (например: И. Бах .- ХТК; Ф.Шопен - Мазурки; Д.Кабалевский - 24 прелюдии для фортепиано).
2. Определить жанровые черты пьес/песен какого-либо собрания.
3. Сделать целостный анализ небольшой пьесы (например, Ноктюрн Ф. Шопена; части цикла «Времена года» П.Чайковского).

Индивидуальное задание 4.

1. Сделать анализ цикла: прелюдия - fuga (И.Бах, Д.Шостакович, Р.Щедрин).
2. Сделать анализ 2-частного сонатного цикла.
3. Выявить средства объединения частей в 3-4-частной фортепианной сонате (Л.Бетховен, Ф. Шопен, Э.Григ, С.Прокофьев).

Индивидуальное задание 5.

1. Разобрать одну из клавирных пьес Ф. Куперена или А.Рамо.
2. Разобрать одну из программных пьес XIX или XX столетия.

Индивидуальное задание 6.

1. Разобрать романс (Н.Римский-Корсаков, П.Чайковский, С.Рахманинов) и хор (А.Кастальский, С.Танеев, П. Чесноков) - поэтический текст и его воплощение в музыке.
2. Сравнить два русских романса на один текст (например, «Не пой, красавица», «Ночной зефир»).
3. Составить план - конспект какой-либо оратории/кантаты XX века.

Индивидуальное задание 7.

1. Подготовить изложение анализа программной пьесы (например, Э.Григ - «Утро» или П. Чайковский - «На тройке») для школьников 3-4 класса и для студентов музыкальных специальностей.
2. Подобрать примеры эффективного использования в ходе анализа музыки тех или иных средств наук, смежных с музыковедением, а то и отдаленных от него.

4. Вопросы и задания для организации промежуточного и итогового контроля

Вопросы к зачету:

Теоретическая часть

1. Задачи и методы анализа музыкальных произведений.
2. Музыкальное произведение, его функции, содержание, форма.
3. Понятие и характеристика музыкального стиля.
4. Речевая и музыкальная интонация. Интонационное развитие.
5. Музыкальный язык — его элементы и их взаимодействие.
6. Тематический материал. Тема. Тематическое развитие.
7. Функции частей музыкальной формы, их отличительные свойства.
8. Система гомофонных музыкальных форм.
9. Музыкальные жанры, их классификация.
10. Циклическая форма. Сюита, ее анализ.
11. Сонатный цикл, его анализ.
12. Связи частей инструментального циклического произведения.
13. Особенности анализа программного произведения.
14. Особенности анализа вокального произведения.
15. Особенности строения хорового произведения.
16. Оратория и кантата.
17. Опера, ее типы, составные “номера”.
18. Анализ оперы как целостной музыкальной формы.

19. Балет — составные ”номера” и сцены. Балет как целое.
20. Разновидности анализа музыкальных произведений. Художественно-педагогический анализ.

Практические задания

Практическая часть (анализ примерных музыкальных произведений).

1. Рамо. Тамбурин.
2. Бах. Прелюдия № 1 — ХТК, т. I.
3. Моцарт. “Дон Жуан”. Дуэт Дон Жуана и Церлины.
4. Бетховен. Соната № 8, финал.
5. Глинка. “Давно ли роскошно ты розой цвела”.
6. Шопен. Мазурка № 26.
7. Чайковский. “Времена года”: “Осенняя песня”.
8. Прокофьев. “Болтунья”.
9. Слонимский. “Мультфильм с приключениями”.
10. Щедрин. “Тиха украинская ночь”.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная учебная литература

1. Горохова, Л. С. Методика анализа хорового произведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.С. Горохова, В.Т. Старицына ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Институт педагогики и психологии. – Эл. текстовые данные. Архангельск : САФУ, 2015. - 104 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01045-6. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436357>
2. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С. С. Скребков. — 2 е изд., испр. и доп. — Эл. текстовые данные. - Москва : Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : Авторский учебник). – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/D638293C-4859-41CB-B619-D1DE3C6D541D>

Дополнительная учебная литература

1. Черная, М. Р. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / М. Р. Черная. — 2 е изд., перераб. и доп. — Эл. текстовые данные. - Москва : Юрайт, 2018. — 152 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/6277039E-DCB3-4F7E-A9AF-407553F8846F>

Для обучающихся обеспечен доступ к ЭБС.

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «интернет», современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационных справочных систем (ИСС) необходимых для освоения дисциплины

Научно-методический журнал «Музыка в школе» - URL: <http://www.art-in-school.ru/music/>

Научно-публицистический журнал "Учитель музыки" - URL: <http://kabalevsky.ru/page/periodical>

Российская электронная школа. Музыка - URL: <https://resh.edu.ru/subject/6/>

Электронный ресурс «7 нот» - URL: <http://www.7not.ru/harmony/2.phtml>

Электронный ресурс для музыкантов. - URL: <http://solfa.ru/>