

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра вокально-хорового и хореографического образования

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

Ю. А. Жадаев

2019 г.

Художественный педагогический анализ музыкальных произведений

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Музыкальное образование»

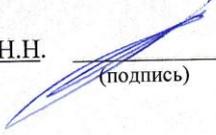
очная форма обучения

Волгоград
2019

Обсуждена на заседании кафедры вокально-хорового и хореографического образования
« 14 » мая 2019 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой (подпись) Олейник М.А. « 14 » мая 2019 г.
(зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 28 » мая 2019 г., протокол № 9

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. (подпись) « 28 » мая 2019 г.
(дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 31 » мая 2019 г., протокол № 10

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Лист изменений № _____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Лист изменений № _____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Разработчики:

Олейник Марина Алексеевна, д.ф.н., проф. Кафедры вокально-хорового и хореографического образования.

Программа дисциплины «Художественный педагогический анализ музыкальных произведений» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Музыкальное образование»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 31 мая 2019 г., протокол № 10).

1. Цель освоения дисциплины

Формирование целостной системы знаний в области теории музыкального искусства и культуры, научить применять их в профессиональной музыкально-педагогической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Художественный педагогический анализ музыкальных произведений» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Художественный педагогический анализ музыкальных произведений» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Гигиена голосового аппарата», «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Теория и история методики музыкального образования», «Философия», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Научно-исследовательская работа (рассредоточенная)», «Учебная практика (технологическая)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Проблемы музыкально-педагогического исследования», прохождения практики «Научно-исследовательская работа».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– этапы освоения основных музыкально-теоретических понятий;
– технологии самоорганизации и самообразования; алгоритмы самостоятельной работы; приёмы работы с научной литературой;

уметь

– анализировать различные способы самоорганизации и самообразования;
– выполнять гармонический, структурно-композиционный и содержательный анализ музыкального произведения;

владеть

– различными технологиями и конкретными методиками анализа теоретического материала;
– методами анализа музыкальных произведений различных жанров и стилей.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		7

Аудиторные занятия (всего)	28	28
В том числе:		
Лекции (Л)	14	14
Практические занятия (ПЗ)	14	14
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	44	44
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоемкость	часы	72
	зачётные единицы	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1. Объект, методы и цели анализа музыкальных произведений.	Виды мыслительных операций: анализ, синтез, конкретизация, корреляция, обобщений. Объект музыкального анализа – содержание музыкального произведения – иерархия уровней содержания. Соотношение: анализ музыкального произведения - строение музыкального произведения логика музыкальной композиции. Целостность музыкального произведения. Цели музыкального анализа, их специализация, выбор вида анализа. Виды анализа, их особенности: направленность, контекстность, техническая специфика (система методов)
2	Раздел 2. Художественный образ музыкального произведения, его связь с содержанием и формой, жанром и стилем в музыке	Художественный образ, его статический и динамический аспект. Понятие содержания и формы в музыке как парной философско-эстетической категории. Предмет содержания музыки (идеи, идеалы, эмоции, характер), выразительные и изобразительные аспекты. Формы как единство всех выразительных элементов музыкального произведения, ее процессуальный аспект. Соотношение музыкального содержания и музыкальной формы через внутренний и внешний диалог: композитор-исполнитель-слушатель. Жанр и стиль как контактные свойства музыкального произведения. Признаки жанровой сферы. Сущность и историческая обусловленность стилистического единства. Содержание и форма музыкального произведения в связи с его стилем.
3	Раздел 3. Музыкальная структура. Внутренние и внешние признаки и особенности членения инструментальных и вокальных форм	Понятие музыкальной структуры. Соотношения частей музыкальной структуры как определяющий признак классификации музыкальных композиций и форм. Внешние и внутренние признаки членения формы инструментального произведения. Сравнение сущностных качеств этих признаков (знаки репризы, ключевые знаки, темп, размер, фактура, слияние тональности, новая тема и т.д.). Проведение основной темы и репризность как главные закономерности в логике музыкальной композиции. Основания,

		<p>признаки, принципы иерархии музыкальных форм. Отличительные признаки простых и сложных форм (в сравнении). Связь простых и сложных форм с музыкальным содержанием. Историческая преемственность их развития. Понятие периода. Период и экспозиционность. Нормативные черты и возможные преобразования квадратности в периоде-расширении, дополнение, реже сжатие и усечение; + отсутствие членения на предложения или три предложения. Двойной, сложный, неквадратный период в связи с жанровыми и стилевыми особенностями музыки. Эволюция периода в послебетховенский период. Разновидности, масштаб, тонально-гармоническое развитие, типы музыкального изложения в контексте простых (двух, трехчастных) форм. Виды и специфика сложных форм; сложная двухчастная, сложная трехчастная, сложная трехчастная с сокращенной репризой, сложная двухчастная контрастно-составная, концентрическая.</p>
4	Раздел 4. Методика музыкального анализа и методы других наук	<p>Междисциплинарная сущность анализа музыкального произведения. Диалогическая природа анализа вокальных произведений; взаимодействие поэтических (литературных) и музыкальных закономерностей; их образные, ситуационные параллели и контрасты. Специфические для вокальной музыки влияние и внутренние признаки членения формы. Возможные соотношения текста и музыки в вокальных сочинениях. Традиционная куплетная форма, куплетно-вариационная форма. Понятие вариантности. Виды куплетно-вариантной формы</p>

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Раздел 1. Объект, методы и цели анализа музыкальных произведений.	2	2	–	10	14
2	Раздел 2. Художественный образ музыкального произведения, его связь с содержанием и формой, жанром и стилем в музыке	4	4	–	10	18
3	Раздел 3. Музыкальная структура. Внутренние и внешние признаки и особенности членения инструментальных и вокальных форм	4	4	–	10	18
4	Раздел 4. Методика музыкального анализа и методы других наук	4	4	–	14	22

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для студентов дневной формы обучения факультета музыкального искусства по специальности 070105 «Дирижирование», направлению 070100 «Музыкальное искусство» / И. Г. Умнова ; сост. И. Г. Умнова . - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2009. - 76 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Ройтерштейн, М. И. Полифония [Текст] : учеб. пособие для студентов муз. фак. пед. вузов / М. И. Ройтерштейн. - М. : Академия, 2002. - 190, [1] с. : нот. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0824-8; 20 экз. : 82-37. Музыка как форма интеллектуальной деятельности [Текст] / РАН; Федер. агентство по культуре и кинематографии РФ, Гос. ин-т искусствознания; ред.-сост. М. Г. Арановский. - СПб. : КомКнига, 2007. - 233, [1] с. - ISBN 978-5-484-00741-7 : 128-00.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронная гуманитарная библиотека // <http://www.gumfak.ru/>.
2. Официальный портал комитета по образованию и науки Администрации Волгоградской области // http://www.volganet.ru/irj/avo.html?guest_user=guest_edu.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Художественный педагогический анализ музыкальных произведений» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стандартным набором учебной мебели, учебной доской, фортепиано и звукозаписывающей аппаратурой.
2. Методический, наглядный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся; аудио и видео записи, нотные сборники.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Художественный педагогический анализ музыкальных произведений» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Художественный педагогический анализ музыкальных произведений» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.