

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

1. Цель освоения дисциплины

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Анализ музыкальных произведений» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Гармония», «История зарубежной музыки», «История отечественной музыки», «Сольфеджио», «Теория музыкального образования», «Введение в профессию», «Гигиена голосового аппарата», «Народное музыкальное творчество», «Структура музыкального языка», прохождения практик «Учебная (технологическая по профилю музыка) практика», «Учебная (технологическая, ознакомительная) практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «История музыкального образования», «Методика работы с хоровым коллективом в системе дополнительного образования», «Музыкальная психология и психология музыкального образования», «Теория и методика обучения вокалу в системе дополнительного образования», «Теория и методика обучения игре на музыкальном инструменте в системе дополнительного образования», «Теория и технологии дополнительного музыкального образования», «Методология педагогики музыкального образования», «Проблемы музыкально-педагогических исследований», «Современные проблемы музыкально-эстетического воспитания», «Хороведение и хоровая аранжировка», прохождения практик «Производственная (методическая практика по профилю "Дополнительное образование") практика», «Производственная (педагогическая по профилю музыка) практика», «Производственная (педагогическая практика по профилю "Дополнительное образование") практика», «Учебная (проектная) практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен осуществлять целенаправленную работу по музыкальному воспитанию, обучению и развитию обучающихся (ПК-11).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– особенности музыки как вида искусства; черты творчества выдающихся европейских и отечественных композиторов XVIII-XXI веков и их музыкальные сочинения; характеристики музыкальных форм, жанров, стилей, музыкально-выразительных средств и приёмов музыкального развития;

уметь

– определять принадлежность музыкальных произведений к тем или иным жанрам, стилям и стилевым направлениям; анализировать музыкальный текст с точки зрения его художественной специфики, содержательных, структурных и языковых отличий; применять освоенные способы анализа музыки в работе с обучающимися; интерпретировать и представлять художественную информацию в доступной для обучающихся форм;

владеть

– опытом применения знаний по теории и истории музыки; навыками слухового восприятия и анализа музыкальных сочинений разных жанров и стилей; навыками сольфеджирования, слухового анализа и контроля.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 3,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 42 ч., СРС – 62 ч.),

распределение по семестрам – 6,

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (6 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

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)

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.

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, 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, режесжатие 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.

Раздел 4. Методика музыкального анализа и методы других наук.

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

6. Разработчик

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