

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

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. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 2,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 44 ч.),

распределение по семестрам – 7,

форма и место отчётности – зачёт (7 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.