

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

УТВЕРЖДАЮ:

**Председатель
учебно-методического совета
факультета искусств**

 Гуров М.Б.

«20» апреля 2022 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.О.14

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ

Направление подготовки: 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль подготовки: «Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Квалификация выпускника: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива.

Форма обучения: очная

Год набора: 2022

Химки - 2022 г.

Методические рекомендации
по дисциплине

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ

Разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО: **53.03.02** «Музыкально-инструментальное искусство»
профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты»

(приказ № 730 Минобрнауки России от 01 августа 2017 г.)

Составитель(и):

Кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ,
профессор кафедры теории и истории музыки ФМИ МГИК
Сидорова М.Б.

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры Оркестрового исполнительства и дирижирования
Факультета искусств МГИК

№ 9 от «07» апреля 2022 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа студентов (СРС) дневной формы обучения по дисциплине «Анализ музыкальной формы» является важной составной частью процесса подготовки бакалавров музыкального направления и профилей. Цели СРС основаны на формировании у студентов навыков к самостоятельной творческой работе, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора.

Студенты профиля «академическое пение» должны уметь сочетать исторический, эстетический и аналитический уровни при подходе к музыкальному произведению; осваивать музыкально-исторические стили; разбираться в технике композиций XX века; знать особенности музыкальных жанров, различных средств выразительности. Достижение единства конструктивной и содержательной сторон произведения, объективное соответствие композиции художественному содержанию произведения – главная методическая задача курса «Анализ музыкальной формы»

СРС по данному курсу «Анализ музыкальной формы» включает работу с теоретической литературой, написание конспектов по темам курса, анализ музыкальных произведений различных эпох, стилей жанров, системы музыкально-выразительных средств. Студенты должны уметь рассматривать произведение как единое художественное целое во взаимосвязях композиторского замысла, эстетической ценности, структуры. Такой тип работы особенно важен для студентов. Он направлен на более глубокое и результативное развитие художественно-аналитического мышления; позволяет по-новому осмыслить музыкальные произведения, определять особенности бытования произведения, его значение и влияние на процессы развития музыкального искусства, и самостоятельно решать более сложные задачи в работе над музыкальным произведением, высокохудожественным исполнением.

Все виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине **Б1.О.11 «Анализ музыкальной формы»** определены соответствующей рабочей программой дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

Зачетных единиц: 5
Академических часов: 180
Астрономических часов: 135

По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим образом:
- для очной формы обучения:

Таблица 1

Виды учебной деятельности	Всего	семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8

Контактная работа обучающихся		68					34	34		
Мелкогрупповые занятия		68					34	34		
Консультация к экзамену		2						2		
Самостоятельная работа		85					38	47		
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)										
		25					зач	экз, 25		
Общая трудоемкость	в академических часах	180					72	108		
	в зачетных единицах	5					2	3		

Целью самостоятельной работы студентов является развитие и закрепление навыков использования различных методов анализа, развития знаний исторически-аутентичных и современных подходов к музыкальному произведению, навыков анализа музыкально-выразительных средств произведений различных стилей и жанров, что является базой для изучения общепрофессионального и специального циклов дисциплин.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Анализ музыкальной формы» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе мелкогрупповых аудиторных занятий;
- формирование навыков самостоятельной работы с учебно-методической литературой, инструктивными материалами, нотными текстами музыкальных произведений
- развитие в процессе регулярных и систематических самостоятельных занятий понимания конструктивных и художественных особенностей различных музыкальных форм освоение разнообразного музыкально-учебного материала в процессе анализа музыкальных произведений

Самостоятельная работа студента требует интенсивного мышления, решения различных познавательных проблем, ведение записей, осмысливания и запоминания учебной и другой информации. Самостоятельная работа студента – важный фактор теоретической и практической подготовки студента к предстоящей профессиональной деятельности, формирования необходимых специализированных знаний, умений и навыков, а также нравственно-психологических качеств.

Целенаправленность мелкогрупповых занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Повышение интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных музыкально-педагогических задач. Следует объяснять студенту нерациональность бессистемной, неверно спланированной самостоятельной работы, так как может возникнуть опасность технологических ошибок, закрепление отрицательных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в необходимости формирования у студента критической самооценки и самоанализа своего

самостоятельного труда. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения студентом учебного материала, профессиональной компетенции;
- следить за ростом его интеллектуального багажа;
- оценивать уровень заинтересованности студента к учебной дисциплине, его психологическую мотивацию;
- понять особенности творческого потенциала и индивидуальность студента с целью дальнейшего их использования в музыкально-образовательном процессе;

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в профессионально сделанном анализе формы заданного произведения, скорости реакции на вносимые педагогом коррективы и замечания в процесс анализа музыкального материала. Оценки, полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют общую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине.

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине Б1.О.11 «Анализ музыкальной формы»
Форма обучения очная

Таблица 2

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Форма самостоятельной работы	Трудоём кость в часах по самостоя тельной работе 38+47
1	<p>Входной контроль</p> <p>Задания для самостоятельной работы по темам курса с методическими рекомендациями педагога, данные в классе для группы студентов</p> <p>В процессе анализа формы определить стилистические закономерности произведений: (барочной, классической, романтической, современной.</p> <p>При анализе обратить внимание на своеобразие барочных форм - единство тематизма, характер изложения, логику тонального плана. Определить структуры: одночастные, двухчастные, трехчастные, многочастные; строение разделов формы; ядро-развертывание-завершение; проанализировать жанры произведений.</p>	5	1-8	<p>1.Аудиторные 2. Внеаудиторные. Содержание самостоятельной работы Подготовка к рубежному контролю. 1.Изучение конспекта занятий по дисциплине, сделанного в классе с преподавателем 2.Изучение дополнительной научной и учебной литературы, данной преподавателем по изучаемой теме курса: выбор необходимого материала по теме (конспектирование, выписки, заметки) 3 Сделать. анализ произведения (фрагмента), данного педагогом для самостоятельной работы: а) в процессе анализа выписать схему формы произведения б) сделать письменные комментарии к данной схеме, отметив особенности формообразования в) сделать выводы по произведенному анализу формы</p>	19

	<p>При анализе классической музыки определить особенности метро-ритма; связи его с жанрами; типы ритмических рисунков; использование средств регулярной и нерегулярной ритмики; проявление квадратности, неквадратности; формообразующие факторы метро-ритма.</p>		<p>9-17</p>	<p>Содержание самостоятельной работы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изучение конспекта занятий по дисциплине, сделанного в классе с преподавателем 2. Изучение дополнительной научной и учебной литературы, данной преподавателем по изучаемой теме курса: <ul style="list-style-type: none"> выбор необходимого материала по теме (конспектирование, выписки, заметки) 3. Проиграть произведение, (или фрагмент) данное педагогом для самостоятельной работы, на фортепиано или прослушать запись (по возможности) 3 Сделать анализ данного произведения: <ol style="list-style-type: none"> а) в процессе анализа выписать схему формы произведения б) сделать письменные комментарии к данной схеме, отметив особенности формообразования в) сделать выводы по произведенному анализу формы <p>Итоговая оценка за семестр</p> <p>Подготовка к зачету</p>	<p>19</p>
<p>2</p>	<p>Входной контроль</p> <p>Выполнить анализ форм музыкальных произведений..</p> <p>. В процессе анализа произведений композиторов-романтиков, написанных в составных формах, определить типы частей и разделов – сложная трехчастная, сложная двухчастная форма; особенности жанра; характер изложения – сочетание гомофонных и полифонических разделов</p>	<p>6</p>	<p>1-8</p>	<p>Содержание самостоятельной работы:</p> <p>Подготовка к рубежному контролю</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изучение конспекта занятий по дисциплине, сделанного в классе с преподавателем 2. Изучение дополнительной научной и учебной литературы, данной преподавателем по изучаемой теме курса: <ul style="list-style-type: none"> выбор необходимого материала по теме (конспектирование, выписки, заметки) 3. Проиграть произведение, (или фрагмент) данное педагогом для 	<p>20</p>

	<p>При анализе полифонических произведений выявить вид полифонии (имитационная, контрастно-тематическая, подголосочная), тематические и тональные преобразования тем; применение полифонических видоизменений тематического материала; определить структуру полифонического произведения, её разделов; формообразующее значение полифонии.</p> <p>При анализе музыки XX-XXI вв определить варианты звуковысотности (хроматическая тональность, техника центра, неомодалность, серийность, сонорика); метро -ритмические структуры; характерные формы (связь с традиционными структурами и индивидуальная трактовка музыкальной формы</p>		<p>самостоятельной работы, на фортепиано или прослушать запись (по возможности) 3 Сделать. анализ данного произведения: а) в процессе анализа выписать схему формы произведения б) сделать письменные комментарии к данной схеме, отметив особенности формообразования в) сделать выводы по произведенному анализу формы</p>	
		9-17	<p>Содержание самостоятельной работы: 1. Изучение конспекта занятий по дисциплине, сделанного в классе с преподавателем 2. Изучение дополнительной научной и учебной литературы, данной преподавателем по изучаемой теме курса: выбор необходимого материала по теме (конспектирование, выписки, заметки) 3. Проиграть произведение, (или фрагмент) данное педагогом для самостоятельной работы, на фортепиано или прослушать запись (по возможности) 3 Сделать. анализ данного произведения: а) в процессе анализа выписать схему формы произведения б) сделать письменные комментарии к данной схеме, отметив особенности формообразования в) сделать выводы по произведенному анализу формы</p> <p>Итоговая оценка за семестр Подготовка к экзамену.</p> <p>Общее количество часов СРС</p>	27

					85 ч
--	--	--	--	--	------

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (прослушивание (проигрывание) изучаемого произведения, изучение материала учебника и дополнительной литературы по теме курса, определение основных проблем анализа данного произведения);

- **основной** (ежедневная работа над изучаемым материалом, поиск информации по изучаемому материалу - искусствоведческие исследования, аудио и видео записи исполнений, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы)

- **заключительный** (подготовка к сдаче самостоятельной работы по теме курса на занятиях в классе, самооценка и анализ результатов работы по освоению материала курса дисциплины, оценка эффективности приемов самостоятельной работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется на каждом занятии в виде устного или письменного ответа по заданной теме курса..

3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ФОРМАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Таблица 3

1	Подготовка к экспресс—опросу	Экспресс-опрос является формой текущего контроля успеваемости обучающихся, проводится в ходе учебного процесса до начала промежуточной аттестации по дисциплине. Основной целью текущего контроля успеваемости является оценка качества освоения обучающимися образовательной программы, проверка и коррекция хода освоения теоретического материала, практических умений и навыков, а также компетенций в течение семестра. Результаты текущего контроля
---	------------------------------	---

		<p>учитываются при промежуточной аттестации.</p> <p>Подготовка к проведению экспресс-опроса заключается в систематизации и повторении материала пройденных тем курса, проверки и структурировании конспектов, изучении дополнительной литературы по пройденным темам курса, самопроверка.</p>
2	Подготовка к рубежному контролю (тестированию)	<p>Межсессионный (рубежный) контроль - одна из форм текущего контроля, составляющих внутривузовскую систему гарантии качества подготовки специалистов, бакалавров и магистров в общей системе внутренней оценки качества образования в Институте. Межсессионный (рубежный) контроль проводится в первом и втором учебном полугодии до начала зачетно-экзаменационной сессии. Время проведения в первом полугодии – конец октября/начало ноября текущего года, во втором полугодии – конец марта/начало апреля текущего года. Конкретные сроки межсессионного (рубежного) контроля корректируются кафедрами в соответствии с особенностями РП, календарно-тематическим планом курса. Проведение межсессионного (рубежного) контроля направлено на решение следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проверка качества и результатов усвоения обучающимися пройденного текущего учебного материала; • стимулирование самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся и помощь в более целенаправленной подготовке к сессии; • повышение ответственности кафедр и преподавателей за качество организации учебного процесса <p>Межсессионный рубежный контроль по дисциплине «Анализ музыкальной формы» проводится в форме ответов на типовые вопросы по курсу (тестов). Вопросы формируются на основе пройденного студентами учебного материала от начала семестра до рубежного контроля.</p> <p>Подготовка к проведению рубежного контроля заключается в систематизации и повторении материала пройденных тем курса, проверки и структурировании конспектов, изучении дополнительной литературы по пройденным темам курса, самопроверка.</p>
3	Подготовка и итоговой оценке за семестр	<p>Итоговая оценка - вид аттестации, предусмотренный Положением о пятибалльной системе оценок, проводится в форме подсчета среднего балла из суммы оценок, полученных студентом в течение семестра по текущему контролю, рубежному контролю, по результатам активности студента в течение семестра, выполнению письменных работ, подготовки презентаций, ответов на занятиях.</p> <p>Также преподаватель может учесть при выставлении итоговой оценки участие студента во внеаудиторных мероприятиях, связанных с изучаемой дисциплиной: участие в конференциях, круглых столах, симпозиумах, публикации в студенческих научных журналах и сборниках и т.д.</p> <p>Студенту необходимо предоставить документы,</p>

		подтверждающие участие во внеаудиторных мероприятиях, связанных с изучаемой дисциплиной (портфолио студента).
4	Подготовка к промежуточной аттестации	Промежуточной аттестацией по дисциплине « Анализ музыкальной формы» является экзамен . Подготовка к промежуточной аттестации заключается в систематизации и повторении материала курса, проверки и структурировании конспектов, изучении дополнительной литературы по пройденным темам курса, самопроверка, посещение студентом консультаций Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении практических задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.
5.	Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.	Одним из многих путей получение информации и самым доступным и наглядным для музыкантов является медиаконтент. Множество аудио и видео записей популярных (и не только) произведений даёт возможность студентам услышать специфику исполнения произведений, сделать сравнительный анализ интерпретаций, услышать особенности трактовки формы, музыкально-выразительных средств

4. Оценка самостоятельной работы

Пятибалльная система обучения предполагает объективное оценивание студентов, возможность отразить индивидуальные способности студентов, их усилий, потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. Существует большой простор для создания блока дифференцированных индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно организованная технология обучения позволяет подвести подведение итогов в привычных оценках (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме того, преподаватель может учесть оригинальность, новизну подходов студентов к выполнению заданий для самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить оценку путем участия во вне учебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). Педагог может также учесть готовность студента сдавать зачет или написание самостоятельной работы раньше группы,

Пятибалльная система – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. Пятибалльная система оценки позволяет, с одной стороны, отразить индивидуальные особенности студентов, а с другой – объективно оценить усилия студентов, затраченные

на выполнение отдельных видов работ. Так каждый вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что «стоимость» работы, выполненной студентом безусловно, является количественной мерой качества его обученности по той совокупности изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного выполнения задания.

«Отлично» - выставляется бакалавру, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их для анализа своей деятельности.

«Хорошо» - выставляется бакалавру, показавшему полные знания учебной программы дисциплины, умение применять их для анализа своей деятельности и допустившему в ответе некоторые неточности.

«Удовлетворительно» - выставляется бакалавру, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения.

«Неудовлетворительно» - выставляется бакалавру, ответ которого содержит существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины.

Учет работы студентов в ходе семестра будет оцениваться на основе следующих критериев:

Работа студента оценивается, исходя из 5-ти баллов при форме контроля зачет.

Работа по дисциплине состоит из двух частей: работа в течение семестра и ответ на экзамене (на дифференцированном зачете)

5. Структура оценки знаний студента для выставления итоговой оценки и проведения промежуточной аттестации

Таблица 4

Рубежный контроль	2 - 5
Текущий контроль (проверка СРС на каждом занятии)	2 - 5
Итоговая оценка за семестр:	2 - 5
*Итоговая оценка учитывается при проведении промежуточной аттестации	
Количество баллов на промежуточной аттестации:	2 - 5
Количество баллов за семестр и промежуточную аттестацию:	2 - 5

Критерии оценки на экзамене	Баллы на экзамене
Студент отвечает на вопросы правильно и полно	5 (отлично)
Студент допускает не точности, не грубые ошибки в устных ответах	4 (хорошо)
Студент допускает грубые ошибки в устных ответах	3 (удовлетворительно)
Студент не может ответить ни на один вопрос	2 (неудовлетворительно)

Шкала оценок экзамена	
«Отлично»	5 баллов
«Хорошо»	4 балла
«Удовлетворительно»	3 балла
«Неудовлетворительно»	2 балла

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на экзамене	
Максимальное количество баллов в течение семестра	5 баллов
Максимальное количество баллов, полученных на экзамене	5 баллов
Максимальное итоговое количество баллов	5 баллов

Итоговая оценка (выставляется в зачетную книжку)	
«Отлично»	5 баллов
«Хорошо»	4 балла
«Удовлетворительно»	3 балла
<p>*Студент, получивший по результатам текущего контроля и экзамена оценку по дисциплине менее 3 баллов, аттестуется неудовлетворительно.</p> <p>**Оценка "неудовлетворительно" в зачетную книжку не выставляется.</p> <p>***Студенту предоставляется возможность ликвидировать задолженность по дисциплине в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»</p>	

При использовании пятибалльной системы:

- основной акцент делается на организацию активных видов учебной деятельности, в том числе- на творческое осмысление предложенных задач;
- во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и практическая готовность преподавателя к факту индивидуального своеобразия студента;
- предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешательства (при необходимости) преподавателя в самостоятельную работу студентов;
- преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера обучения, готового предложить студентам минимально необходимый комплект средств обучения, а не только передает учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как одна из главных образовательных целей;
- учебная информация используется как средство организации учебной деятельности, а не как цель обучения.

Пятибалльная система обучения обеспечивает информационную, процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее реализации через технологии личностно-ориентированного обучения (проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие образовательные технологии).

Большинство студентов положительно относятся к такой системе отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что пятибалльная система оценивания различных форм работы в течение всего семестра способствует равномерному распределению сил обучающихся, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, их оценивание позволяют студенту следить за своими успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свои результаты на текущем контроле (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной работы), не дожидаясь (зачета) экзамена. Организация процесса обучения в рамках пятибалльной системы обучения с использованием разнообразных видов самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты обучения студентов.

Использование пятибалльной системы, оценивание студентов в течение семестра позволяет добиться более ритмичной работы обучающихся, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. Эффективным является использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала.