

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДАЮ:

**Председатель
учебно-методического совета
факультета музыкального искусства**

Ануфриева Н.И.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ**

Направление подготовки:	53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
Профиль подготовки:	«Оркестровые струнные инструменты»
Квалификация выпускника:	Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива.
Форма обучения:	очная, заочная

Химки 2023

1. ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа студентов (СРС) дневной и заочной форм обучения по дисциплине «Анализ музыкальной формы» является важной составной частью процесса подготовки бакалавров музыкальных направлений 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 «музыковедение» 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 «**Анализ музыкальной формы**» определены соответствующей рабочей программой дисциплины.

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 отлично сделанном анализе формы заданного произведения, скорости реакции на вносимые педагогом коррективы и замечания в процесс анализирования музыкального материала.

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Анализ музыкальной формы»
 Форма обучения очная

Таблица 3

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Форма самостоятельной работы
1	<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> <p>При анализе классической музыки определить особенности метроритма; связи его с жанрами; типы ритмических рисунков; использование средств</p>	5	1-8	<p>1. Аудиторные</p> <p>2. Внеаудиторные.</p> <p>Содержание самостоятельной работы:</p> <p>1. Изучение конспекта занятий по дисциплине, сделанного в классе с преподавателем</p> <p>2. Изучение дополнительной научной и учебной литературы, данной преподавателем по изучаемой теме курса:</p> <p>выбор необходимого материала по теме (конспектирование, выписки, заметки)</p> <p>3. Сделать анализ произведения (фрагмента), данного педагогом для самостоятельной работы:</p> <p>а) в процессе анализа выписать схему формы произведения</p> <p>б) сделать письменные комментарии к данной схеме, отметив особенности формообразования</p> <p>в) сделать выводы по произведенному анализу формы</p>
			9-17	<p>Содержание самостоятельной работы:</p> <p>1. Изучение конспекта занятий по дисциплине, сделанного в классе с преподавателем</p> <p>2. Изучение дополнительной научной и учебной литературы, данной преподавателем по изучаемой теме курса:</p> <p>выбор необходимого материала по теме (конспектирование, выписки, заметки)</p> <p>3. Проиграть произведение, (или фрагмент) данное педагогом для самостоятельной работы, на фортепиано или прослушать запись (по возможности)</p>

	регулярной и нерегулярной ритмики; проявление квадратности, неквадратности; формообразующие факторы метроритма.			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
2	<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>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</p>	6	1-8	<p>Содержание самостоятельной работы:</p> <p>1. Изучение конспекта занятий по дисциплине, сделанного в классе с преподавателем</p> <p>2. Изучение дополнительной научной и учебной литературы, данной преподавателем по изучаемой теме курса: выбор необходимого материала по теме (конспектирование, выписки, заметки)</p> <p>3. Проиграть произведение, (или фрагмент) данное педагогом для самостоятельной работы, на фортепиано или прослушать запись (по возможности)</p> <p>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:</p> <p>1. Изучение конспекта занятий по дисциплине, сделанного в классе с преподавателем</p> <p>2. Изучение дополнительной научной и учебной литературы, данной преподавателем по изучаемой теме курса: выбор необходимого материала по теме (конспектирование, выписки, заметки)</p> <p>3. Проиграть произведение, (или фрагмент) данное педагогом для самостоятельной работы, на фортепиано или прослушать запись (по возможности)</p> <p>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</p>

формы (связь с традиционными структурами и индивидуальная трактовка музыкальной формы)			анализу формы
--	--	--	---------------

Форма обучения заочная

Таблица 4

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Форма самостоятельной работы
1	<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;</p> <p>проанализировать жанры произведений.</p> <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>	7	<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: 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
2	<p>Выполнить анализ форм музыкальных произведений...</p> <p>В процессе анализа произведений композиторов-романтиков, написанных в составных формах, определить типы частей и разделов –</p>	8	<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

<p>сложная трехчастная, сложная двухчастная форма; особенности жанра; характер изложения – сочетание гомофонных и полифонических разделов</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 традиционные структурами и индивидуальная трактовка музыкальной формы</p>	<p>курса: выбор необходимого материала по теме (конспектирование, выписки, заметки)</p> <p>3. Проиграть произведение, (или фрагмент) данное педагогом для самостоятельной работы, на фортепиано или прослушать запись (по возможности)</p> <p>3 Сделать. анализ данного произведения:</p> <p>а) в процессе анализа выписать схему формы произведения</p> <p>б) сделать письменные комментарии к данной схеме, отметив особенности формообразования</p> <p>в) сделать выводы по произведенному анализу формы</p>
---	---

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

№ п/п	Форма самостоятельной работы	Методические рекомендации для студентов
3.	Изучение научно-исследовательской и учебной литературы, по каждой теме курса анализа музыкальной формы	<p>Для лучшего понимания анализируемых произведений необходимо знать историю создания произведения, характерные черты композиторского творчества, стилистические и жанровые особенности произведения. В этом помогает изучение соответствующей научно-исследовательской и учебной литературы.</p> <p>При поиске необходимых источников можно пользоваться интернетом, обращаться к курсу истории музыки, изучить авторские исследования, посвященные композиторам, эпохам и музыкальным направлениям. Изучая литературу, рекомендуется делать небольшие конспекты для лучшего закрепления пройденного материала и возможности быстро найти нужную информацию.</p> <p>Для каждой изучаемой темы курса можно найти подробные исследования (в том числе и разных авторов), посвященные особенностям формообразования.</p>
4.	Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.	<p>Современный мир предлагает много путей получения информации и один из самых доступных и наглядных 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.</p>

Составитель: кандидат педагогических наук, профессор кафедры музыкального образования Сидорова М.Б.

Методические рекомендации одобрены на заседании кафедры музыкального образования от 26 апреля 2023 г., протокол № 10.