

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Цель и задачи предмета «Методико-исполнительский анализ педагогического репертуара»

Важнейшая особенность предмета – его практическая направленность. Цель предмета – прививать студентам навыки анализа музыкальных произведений в единстве формы и содержания, научить понимать выразительную роль элементов музыкальной речи в их смысловом взаимодействии, научить оценивать особенности композиции произведения в его исторической и стилистической определенности и тем самым вникать в замысел композитора.

Анализ как путь раскрытия композиторского замысла; соотношение интуитивного и рационального понимания в работе исполнителя. Средства выразительности; элементы языка. Понятие о целостном анализе. Жанр. Особенности содержания в музыкальном искусстве. Единство формы и содержания. Историческая устойчивость и относительная самостоятельность форм; неповторимость формы каждого произведения. Сведения об исторической эволюции форм.

Тема 2. Методическая работа и анализ педагогической литературы

Методическая работа заключается в следующем: понятие о функциях частей музыкальной формы и типа их изложения. Функции частей: вступительная, экспозиционная, средняя, заключительная, репризная, связующая. Типы изложения (экспозиционный, средний и заключительный), их характерные особенности. Объединение экспозиционных и заключительных типов в репризной части. Виды реприз. Характерные особенности связующих частей. Возможности объединения срединного типа с экспозицией. Заключительный этап изложения. Дополнения и кода.

Тема 3. Принципы планирования схем методико-исполнительского анализа

Развитие навыков методико-исполнительского анализа учебного репертуара предлагается по такой схеме:

- эпоха создания произведения, данные о композиторе.
- стиль, особенности стиля (интонационные особенности автора).
- жанр.
- форма произведения.
- средства музыкальной выразительности:
  - а) авторские (особенности мелодии, ритма, гармонии, фразировки);
  - б) исполнительские (темп, интонация, динамика, штрихи, тембр, лад, гармония).
- фактура.

- определение формы элементов синтаксиса (мотив, фраза, предложение, период).

- программность художественного образа.

- методические трудности.

Тема 4. Репертуар для учеников первого класса детской музыкальной школы

Знакомство и методико-исполнительский анализ репертуара для учеников первого класса ДМШ, ДШИ начинается из произведений малой формы. Наименьшая форма в которой излагается относительно законченная музыкальная мысль является период. Период – это небольшое законченное музыкальное построение, которое представляет соединение двух предложений, завершенных различными кадансами. Использование периода его роль в музыке. Границы периода. Характерные ладо-тональные и гармонические особенности строения периода. Мотивные формы. Классификация мотивов на основании из метрической вариантности (ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий).

Тема 5. Репертуар для учеников второго класса детской музыкальной школы

Изучение педагогического репертуара учащихся второго класса предполагает произведения

как малой формы так и простой формы. Понятие «простой формы». Основные особенности, разновидности, распространение простых форм.

Простая двухчастная форма. Принцип построения. Использование простой двухчастной формы. Разные типы соотношения первой и второй частей. Двухчастная безрепризная форма.

Тема 6. Работа над техническим развитием ученика

Большую роль для развития учащихся музыкальных школ имеет работа со знакомством и анализом произведений художественного и инструктивного материала, которое предполагает широкое понимание «техники» в развитии ученика. Поэтому при анализе музыкальных произведений следует уделять внимание вопросам:

- работа над звуком,

- работа над техникой (исполнение пассажей: четкость, динамическая ровность и интонационное разнообразие, соблюдение метро-ритмической пульсации, единство темпа, штриховая определенность, выбор аппликатуры, согласованность координации в работе рук),

- работа над кантиленой (мелодией, фразировкой, интонированием, способами обозначения элементов музыкальной речи: цезуры, роль дыхания в музыкальном исполнительстве; выявление метрических стоп, выявление

кульминационных точек, динамикой, аппликатурой, ритмом, темпом, агогикой).

Поэтому в работе с методико-исполнительским анализом, нужно включать в репертуар музыкальные произведения разного характера.

Тема 7. Работа с учебным репертуаром

Работа с учебным репертуаром предполагает работу с нотным материалом разного направления:

- программные детские пьесы для младших классов.
- обработки народных мелодий.
- произведения кантиленного характера.
- пьесы виртуозного характера.
- пьесы имитационного и подголосочного содержания.
- произведения сонатной формы.
- произведения других видов и жанров.

Тема 8. Знакомство с репертуаром 3-4 классов детских музыкальных школ

Изучение педагогического репертуара для учащихся третьего и четвертого классов ДМШ, ДШИ предполагает исполнение произведений как простых, так и сложных форм.

Понятие о простой трехчастной форме. Принцип построения. Использование простой трехчастной формы. Основные разновидности простой трехчастной формы: серединой развитого типа (однотемная). Преимущественное использование первой разновидности, её родство с двухчастной репризной формой.

Старинная двухчастная форма. Принцип построения. Основные особенности: однотемность, однородность, плавность переходов и т.д. при разнообразии конкретных решений. Распространение в музыке эпохи барокко. Использование старинной двухчастной формы.

Понятие о сложной форме. Основные особенности формы (контраст музыкальных образов, четкое разделение частей и т. д.). Разновидности сложных форм.

Сложная трехчастная форма. Композиционное строение. Контраст тем на основе их взаимодополнения.

Сложная двухчастная форма. Композиционное построение, её применение. Разные типы соотношения частей (по характеру контраста и содержания, в зависимости от типа развития).

Тема 9. Знакомство с репертуаром 5-х классов детских музыкальных школ

В пятом классе изучаются произведения музыкальных форм, изученных в предыдущих классах, а также музыкальные произведения других форм.

Рондо. Форма рондо, основанная на неоднократном (не менее трех раз) проведении главной темы, в чередовании с отличиями друг от друга эпизодами. Отсутствие установленного числа частей; варианты формы: АВАСА, АВАСАДА, АВАС...А; преобладание пяти – и семичастных рондо. Названия частей. Происхождение из песенно-танцевальной музыки; сохранение опосредованной связи с бытовыми жанрами: песенный или танцевальный характер движения, преобладание оживленных темпов, преобладание мажорных тональностей.

- старинное рондо (рондо французских клавесионистов или куплетное).
- классическое рондо (рондо венских классиков).
- послеклассическое рондо; под этим название объединение форм, отличающихся по строению и принадлежащих к разным эпохам, вплоть до современности.
- рондообразные формы.

Вариационная форма. Форма, состоящая из изложения темы и ее неоднократных (не менее двух) воспроизведений в измененном виде – вариаций, АА1А2... Отсутствие установленного числа вариаций. Вариационные формы и вариационность как принцип. Классификация вариаций: 1) фигурационные строгие; 2) характерные свободные; 3) на basso ostinato; 4) на выдержанную мелодию.

Тема 10. Работа над полифоническими пьесами

Полифония – многоголосие, объединяющее в одновременном звучании несколько равноправных мелодий, каждая из которых имеет самостоятельное выразительное значение. Разновидностями полифонии являются: контрапункт, инвенционная полифония, основанная на имитации, и подголосочная полифония. Полифония способна воплотить одновременно несколько образов или несколько сторон одного образа. Полифония строгого и свободного письма.

Основные выразительные и формообразующие средства полифонии:

- имитация – воспроизведение темы, непосредственно перед этим прозвучавшей в другом голосе. Голос, излагавший тему, - начинающий (пропоста); воспроизводящий тему - имитирующий (риспоста); ответ – тема в имитирующем голосе. Интервал вступления определяет, насколько выше

или ниже темы вступает ответ; преобладание кварто-квинтовых и октавных имитаций.

- канон (каноническая имитация) – непрерывная имитация, воспроизводящая весь материал начинающего голоса.

- преобразования темы; увеличение - воспроизведение темы более крупными длительностями, уменьшение – воспроизведение темы более мелкими длительностями.

- сложный контрапункт; простой контрапункт.

- Фуга – высшая форма полифонии. Формирование жанра формы фуги.

Композиционные элементы, основные разделы формы, разнообразие композиционных решений. Применение фуги. Построение фуги: тема фуги, противосложение, интермедия, стретта, экспозиция, средняя часть, заключительная часть формы.

Тема 11. Методико-исполнительский анализ произведений крупной формы

Сонатный цикл

Старинный сонатный цикл создавался по обыкновению или для одного солирующего инструмента, или для ансамбля с двух-трех исполнителей (трио-соната). Части цикла в отличие от старинной сюиты не были собственно танцами, их названия служили обозначениям темпа: Andante, Allegro, Presto. Старинный концерт – очень распространенный жанр в творчестве Корелли, Вивальди, Баха и Генделя. Его суть в противопоставлении всей массы оркестра или группе инструментов, или солисту. Отсюда идет разделение концертов на оркестровые и сольные. Количество частей обычно – три, четыре. Для концертов типичное выявление виртуозного начала.

Старинный концерт – распространенный жанр в творчестве Корелли, Вивальди, Баха, Генделя. Концерт – (с итальянского) состязание они разделяются на оркестровые и сольные. Количество частей три, четыре.

Сонатная форма

Основным видом крупной формы – являются произведения, написанные в сонатной форме.

Сонатная форма как высший тип гомофонной структуры, которая отображает динамику процесса музыкального мышления. Сонатная форма – построение музыкального произведения, распадающееся обычно на три основных раздела – э к с п о з и ц и ю, р а з р а б о т к у и р е п р и з у, часто включает также к о д у, иногда в с т у п л е н и е.

- Э к с п о з и ц и я сонатной формы, в свою очередь, распадается на главную партию и побочную партию, содержащие изложение двух

контрастных тем или тематических групп в главной и побочной тональностях.

- **Разработка** строится в основном на мотивном развитии изложенных в экспозиции тем, которое протекает в процессе перехода из побочной тональности в главную тональность через свободно избираемый ряд других тональностей.

- **Реприза** повторяет экспозицию тонально объединяя главную и побочную партии путем перенесения побочной партии в главную тональность.

Разновидностью является сонатная форма без разработки, содержащая лишь два основных раздела: экспозицию и репризу.

Тема 12. Методические способы работы над репертуаром виртуозного характера

Произведения виртуозного характера имеют большое значение в воспитании и развитии исполнительских навыков учащихся музыкальных школ. Работа на этих произведениях предполагает ряд определенных комплексов, которые формируют у учащихся не только практические навыки, но и аналитические навыки разбора музыкальных произведений. При методико-исполнительском анализе музыкальных произведений виртуозного характера, работу можно разделить на три основных этапа:

- ознакомление с произведением, создание общего представления о пьесе, ее основных художественных образах.

- «разучивание», работа над деталями, углубление в сущность изучаемого произведения.

- «охват» музыкального материала в целом.

Большое значение имеет работа над ритмом, мелодическим рисунком, метром, темпом, техническими пассажами, внутренней пульсацией, интонацией, акцентуацией, штрихами, приемами игры, выбором аппликатуры.