Методические рекомендации

Предмет «Музыка ХХ века» является составной частью «Мировой музыкальной литературы» и считается фундаментальной основой в формировании профессиональных навыков исполнителей каждой специализации. В нем интегрируются знания и практические навыки, приобретенные в результате изучения предметов разных блоков учебного плана (зарубежная литература, всемирная история, сольфеджио, гармония, анализ музыкальных произведений, анализ исполнительских стилей, инструментоведение и специальность).

Именно в комплексном подходе к изучению предметов профессионально - научной и фундаментальной подготовки выпускника – залог качественного и основательного современного образования. Целью предмета является:

1. Формирование духовного уровня личности, обогащения ее художественно - эстетического опыта и мировоззрения.

2. Формирование ценностных художественно-эстетических стандартов в определении направлений музыкального искусства.

3. Формирование понимания связей музыкального искусства и общественной жизни.
4. Воспитание потребностей творческой самореализации и профессионального совершенствования.

Цели и задачи предмета:

1. Создание интеллектуальной основы исполнительской деятельности. Воспитание способности творчески применять приобретенные знания, умения и навыки в профессиональной исполнительской деятельности.

2. Формирование творческого мышления.

3. Формирование представлений о музыкальном произведении как о способе коммуникации композитора со слушателем и исполнителем, сочетающий художественную информацию об объективном и субъективном уровне содержания.

4. Формирование личного художественно-эстетического восприятия и осмысления музыкального произведения.

5. Овладение профессиональными навыками в процессе выполнения и восприятия музыкального произведения.

6. Развитие и совершенствования музыкальных способностей - исполнительских, хоровых, вокальных, концертмейстерских навыков.

7. Систематизация базовых теоретических знаний; углубление представлений о жанрах и формах, музыкальной драматургии, средствах музыкальной выразительности.

8. Формирование представлений о стиле композитора.

Требования к учебной деятельности студентов

За весь период обучения студент осваивает следующие формы деятельности:

1- оценивают важные явления и художественные направления музыкально-исторического процесса в западноевропейской и Мировой культуре;

2- осмысливает главные понятия и кaтeгopии эстетики и музыковедения;

3- осмысливает черты стиля композитора как выразителя конкретной иcторической эпохи и культурного пласта;

4- сравнивают черты стиля различных композиторов;

5- обосновывает ценностные суждения относительно образцов музыкального искусства разных эпох и стилей;

6- аргументирует собственное эмоционально-эстетическое отношение и мнение относительно значимости классических и современных произведений музыкального искусства;

7- осмысливает содержание музыкальных произведений как средство отображения жизненных явлений и процессов;

8- осмысливает связь жизненного пути композитора с содержанием его музыкальных произведений;

9- обобщает периоды творческой биографии композиторов;

10- анализирует и интерпретирует (вербально) музыкальные произведения;

11- осмысливает комплексное взаимодействие выразительных средств в формировании музыкальных тем и художественных образов;

12- наблюдают за драматургическим развитием музыкальных образов как взаимодействием проявлений жизненных явлений и процессов;

13- осмысливает типы драматургии музыкальных произведений;

14- осмысливает музыкальные формы; составляющие их структуры;

15- оценивают взаимодействие музыки и текста (в вокальных и оперных произведениях)

16- выражает и аргументирует собственное суждение по поступкам и чувствам персонажей (в операх)

17- воплощает образно-эмоциональное содержание музыкального произведения в процессе исполнения его главных тем (поет, играет на фортепиано или на собственном инструменте, поет хором)

18- различают на слух музыкальные произведения и главные музыкальные темы.

Перечень форм самостоятельной работы по «Музыке ХХ века»

1. Написать реферат по теме курса.

2. Написать письменный ответ на один из вопросов.

3. Определить музыкальный фрагмент или произведение композитора.

4. Составить тезисный план ответа.

5. Сделать устное сообщение.

6. Развернутый ответ на теоретический вопрос.

7. Тестирование.

8. Музыкальная характеристика части, раздела, ведущей темы изучаемого произведения.

9. Выучить музыкальные темы напамять.

10. Послушать произведение или его фрагмент с нотным текстом.

11. Играть по клавиру отдельные романсы, фрагменты частей, оперные сцены.

12. Посмотреть видеофильм-оперу или балет.

13. Выписать в конспект наиболее яркие цитаты о творчестве, значении или личности композитора.

14. Прочитать дополнительную литературу: раздел монографии, переписку, музыкально-критическую статью самого композитора, фрагмент его автобиографии или мемуаров.

15. Составить небольшую историческую справку, подготовить информацию о писателе, поэте, музыкальном критике, историческом деятеле и т.д., имеющих непосредственное отношение к композитору, его жизни и творчества.

16. Ознакомится с первоисточником музыкального произведения: прочитать стихотворение, поэму, повесть, роман; познакомится с произведениями живописи, скульптуры или архитектуры и т.д.

17. Сделать анализ произведения по нотам.

18. Самостоятельное изучение отдельных тем.

19. Подготовка небольшого вокального или инструментального произведения, фрагмента оперы или балета для живого исполнения на уроке (сольное, ансамблевое).

Методические рекомендации по самостоятельной работе с учебной литературой

Работа с учебной литературой начинается с общего ознакомления. Для этого необходимо просмотреть литературу: прочитать заголовки, изучить содержание, познакомится с комментариями, примечаниями, сносками, приложениями.

При работе с обязательной литературой необходима тщательная проработка текста для составления сжатого конспекта, блок-конспекта, тезисного плана. Обязательно выписывать в личный словарь все новые термины, понятия, фамилии и т.д. с определением или короткой справкой. В случае отсутствия такого комментария в учебной литературе, обратиться к Словарю музыкальных терминов , энциклопедическому словарю или музыкальной энциклопедии. При наличии нескольких определений термина у разных музыковедов (например – определение жанра или периода) следует выписывать все наиболее общепринятые и вдумчиво сопоставить их для выяснения принципиальных отличий или сходств.

При работе с дополнительной литературой (монография, проблемная статья) надо научиться бегло читать, улавливать главную идею работы и выяснить глубину ее разработки. При этом достаточно фиксации в конспекте наиболее важных мыслей или идей.

Особенно пристально следует изучать указанные музыкальные примеры. При наличии нотного фрагмента следует его проиграть, внимательно прочитать аннотацию и сопоставить предложенный аналитический разбор с нотным текстом, т.к. это и есть так называемый пассивный анализ, элементы которого необходимо использовать при подготовке самостоятельного анализа.

Работая с литературой необходимо активно осмысливать, логически обрабатывать прочитанное, запоминать, а при необходимости пересказывать или заучивать (в зависимости от степени сложности учебного материала и вида памяти). Изучение литературы следует считать законченным, если хорошо усвоен материал и осмысленны доказательства изложенных положений. Любое доказательство состоит из трех элементов: тезиса (суждение, которое доказывается), основы (аргументы, которые приводятся для доказательства) и способа доказательства (логическое осмысление связи между тезисом и основой).

В процессе изучения литературы можно делать записи на полях в конспекте, можно увеличить поле для записи примеров использования формы в тех или иных произведениях. Большое значение имеет техника записи. Это не только четкий разборчивый почерк, но и использование системы подчеркиваний или выделений цветными чернилами. Конспектирование теоретического материала желательно начинать после беглого ознакомления с текстом. Т.е. при повторном прочтении. По ходу проработки материала следует задавать себе вопросы, проверяя тем самых свое понимание смысла прочитанного. Для сокращения объема конспектируемого материала можно использовать общепринятые сокращения (т.е, и т.д., др.). После завершения работы над конспектом необходимо проверить качество усвоения материала: ответить на вопросы или пересказать текст, повторить анализ с иллюстрацией анализируемых фрагментов на фортепиано или другом инструменте.

Планирование ответов

Значение творчества композитора

1. Историческая обстановка, связь с традициями предшественников.

2. Важнейшие факты биографии композитора как доказательство формирования жизненных идеалов.

3. Жанры, тематическое разнообразие, идейная направленность творчества.

4. Особенности индивидуального стиля композитора. Творческая и общественная деятельность.

5. Вклад композитора в национальную и мировую культуру.

6. Мое отношение к личности, деятельности, творчеству.

План изложения биографии композитора.

1. Характеристика эпохи, в которую жил композитор.

Семья, окружение, в котором он рос.

3. Портрет композитора, его мировоззрение, черты характера.

4. Где, когда, при каких обстоятельствах получил образование. Учителя.

5. Роль музыки и других видов искусств в духовном формировании личности. Любимые композиторы, поэты, писатели, художники.

6. Основные этапы жизненного и творческого пути. Особенности периодизации ЖТП.

7. Круг общения: знакомые, друзья, родственники.

8. Обстоятельства личной жизни, их влияние на творчество композитора.

9. Творческое наследие: ведущие жанры, основные произведения.

10.Музыкально-общественная деятельность композитора. Музыкально-критическая деятельность или литературные труды и т.д.

11. Значение.

План характеристики произведения.

1. Краткие сведения о композиторе, связанные со спецификой произведения.

2. История создания, редакции, первого исполнения или постановки. Первые исполнители. Оценка музыкальной критики.

3. Жанр произведения.

4. Жизненная основа: реальные факты, которые повлекли за собой создание произведения или положены в его основу (обстоятельства личной жизни, исторические события).

5. Тема, идея, проблематика произведения.

6. Композиция, особенности сюжета, их роль в развитии идеи произведения.

7. Музыкальный язык, особенности стиля.

8. Художественные достоинства, ценность произведения. Его место в творчестве композитора и в искусстве.

План ответа по теме «Симфония», «Концерт», «Квартет» и т.д.

1. Место и значение данного произведения в творчестве композитора.

2. Время создания, творческий период, история создания.

3. Жанр произведения, опус, общая тональность.

4. Тема произведения, образное содержание, идейный смысл.

5. Структура цикла, ее особенности: количество частей, выходные данные по каждой части (темп, тональность, форма), соотношение частей в цикле.

6. Особенности музыкальной драматургии: тип, способы реализации.

7. Методы тематического и тонального развития.

8. Анализ каждой части цикла: образный строй, особенности формообразования, логика тонально-гармонического развития.

9. Исполнительский состав, особенности оркестрового стиля, исполнительский состав, роль оркестра и солиста и т.д.

План ответа по опере

1.Место и значение в творчестве композитора.

2. Время и история создания; сюжет и его первоисточник; либретто
, его автор.

3. Редакции произведения, их сравнение.

4. Постановка, сценическая судьба; оценка современников и музыкальных критиков.

5. Жанр, тема, идея, структура оперы, развитие сюжета.

6. Композиция и драматургия оперы.

7. Характеристика образов.

8. Роль хоров.

9. Оперные формы и их разнообразие.

10. Оркестр и его роль в музыкальном развитии произведения.

11. Характеристика оркестровых номеров (увертюра, антракты, инструментальные вставные номера, танцевальные или балетные сцены или дивертисменты и т.д.).

12. Лейтмотивная система оперы.

13. Место оперы в истории развития жанра.

14. Выводы и обобщения.

План ответа по теме «Вокальное творчество»

1. Место и значение вокальной музыки в творчестве композитора.

2. Общее количество романсов, вокальных циклов, сборников.

3. Периодизация вокального творчества.

4. Значение жанра в выработке музыкального стиля.

5. Тематика, образный строй романсов.

6. Круг поэтов. Отношение к поэтическому тексту.

7. Разнообразие жанров и форм: традиционные, новые, новаторская интерпретация известных жанров и форм.

8. Характеристика средств музыкальной выразительности:

- особенности вокальной партии (мелодической линии), ее характер, сочетание и взаимопроникновение песенных, ариозных, декламационных элементов, интонационные и жанровые истоки;

- важнейшие ладо-гармонические особенности;

- своеобразие музыкальной формы, методы развития тематического материала;

- роль фортепианной партии (подчиненная, аккомпанирующая, «живописного» плана, с чертами изобразительности, равноправная с вокальной партией, сложная, виртуозная, с чертами психологической насыщенности, неразрывный синтез);

- значение вступлений и постлюдий.

9. Выводы и обобщения.

Критерии оценивания учебной деятельности

Уровни **учебных достижений**	**По бальной** **системе**	**Критерии** **учебных дострижений** **студента**
І **Начальный**	„**2**” Неудовлет	Студент освоил 50%теоретического и музыкального материала, но отсутствуют навыки целостного анализа произведения, отсутствует знание терминологии, демонстрирует, недостаточно развитое мышление, неумение выразить собственное мнение; слабое знание музыкального материала
ІІ **Средний**	„**3**” Удовлетв	Студент освоил 80%теоретического и музыкального материала, демонстрирует слабые навыки анализа произведения и знание терминологии, демонстрирует, только репродуктивное мышление; допускает ошибки в знании и воспроизведении музыкального материала; имеет бедный словарный запас
ІІІ **Достаточный**	„**4**” Хорошо	Студент освоил 100%теоретического и музыкального материала, владеет навыками целостного анализа произведения, его жанрового содержания, музыкальной драматургии, имеет представление о стиле композитора, однако не достает личного отношения. Творческого осмысления произведения
ІV **Высокий**	„**5**” Отлично	Студент демонстрирует свободное владение материалом, дает правильные уверенные ответы на вопросы, делает обоснованный и качественный всесторонний анализ музыкального произведения; хорошо иллюстрирует музыкальный материал, может обобщать явления мировой культуры. Делает сравнительный анализ произведений, стилей.

Самостоятельная работа

№ п/п	Название темы	Количество часов
	1 семестр	
1	Музыкальная культура Австрии и Германии на рубеже ХІХ-ХХ веков.	2
2	Г. Малер.Вокальное творчество (обзор).	2
3	Черты стиля Г. Малера.	2
4	Р. Штраус. Жизненный и творческий путь.	2
5	Р. Штраус. Оперное творчество (обзор).	4
6	П.Хиндемит. Симфоническое творчество.	2
7	П. Хиндемит. Фортепианное творчество.	2
8	К.Орф. Сценические кантаты.	2
9	К.Орф. Оперное творчество (обзор).	3
	Всего за 1 семестр	25
	2 семестр	
10	Музыкальная культура Финляндии.	1
11	Я. Сибелиус. Симфоническое творчество.	2
12	Музыкальная культура Италии.	1
13	О. Респиги. Творческий портрет. Симфоническое творчество.	2
14	Музыкальная культура Венгрии.	2
15	Симфоническое творчество. «Музыка для струнных, ударных и челесты».	1
16	Опера «Замок герцога Синяя Борода».	1
17	Музыкальная культура Испании.	2
18	Творчество И. Альбениса и Е.Гранадоса.	2
19	Симфоническое творчество. Музыка для театра.	2
20	Музыкальная культура США.	2
21	Опера «Порги и Бесс».	3
22	Музыкальная культура Франции в первые десятилетия ХХ века.	1
23	А.Онеггер Симфоническое творчество.	1
24	Ораториальное творчество (обзор).	1
25	Д. Мийо. Творческий портрет.	2
	Всего за 2 семестр	26