

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
Факультет культуры и искусства
Кафедра музыкально-инструментального искусства, дирижирования и
музыкознания

Сковикова Елена Геннадьевна

Методические рекомендации по дисциплине

«Музыкально-исполнительский анализ»

для обучающихся по направлению
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
Профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты»

Ульяновск, 2019

Рекомендовано к введению в образовательный процесс Ученым советом факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 13/205 от 20.06.2019 г.)

Методические рекомендации по дисциплине «Музыкально-исполнительский анализ» / составитель Сковикова Е.Г. – Ульяновск: Ульяновский государственный университет, 2019. – 18 с.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Музыкально-исполнительский анализ». Предназначено для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты».

Содержание

1. Цели и задачи курса курса
2. Темы практических и семинарских занятий
3. Перечень вопросов к зачету
4. Самостоятельная работа обучающихся
5. Список рекомендуемой литературы

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью курса «Музыкально-исполнительский анализ» является создание организационно-педагогических условий для освоения студентами теоретического и практического овладения навыками, связанными с исполнительским анализом музыкальных произведений. Данная дисциплина ориентирована на воспитание исполнителя на народных инструментах, специалиста широкого профиля, подготовленного для совершенствования в учебных заведениях начального и среднего звена классов специального инструмента, ансамбля, педагогической и концертно-исполнительской практики.

Данный курс призван обеспечить студентов необходимыми для этой работы знаниями, умениями и навыками, сформировать у них целостную систему взглядов на музыкально-исполнительский процесс, способствовать развитию интереса к педагогическому труду.

В задачи курса входят:

- обеспечить усвоение студентами теоретико-методических и практических основ исполнительского анализа;
- создать условия для овладения студентами основных компонентов исполнительского анализа;
- организовать обучение в определенной последовательности, включая подготовительный и основной этапы обучения;
- способствовать практическому использованию полученных знаний по исполнительскому анализу в классе специального инструмента, дирижирования, ансамбля, педагогической и исполнительской практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП:

Учебный курс «Музыкально-исполнительский анализ» является вариативной дисциплиной профессионального цикла ООП по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты». При прохождении курса обобщается и систематизируется опыт, приобретенный студентами в классах специального инструмента, дирижирования, ансамбля, оркестрового класса, а также знания лекционных курсов по истории исполнительского искусства, анализу музыкальных форм, истории музыки, гармонии, полифонии. Особое внимание уделяется достижению органического единства между курсом методики и педагогической практикой студентов.

Для изучения данного курса необходимы следующие компетенции:

- способность и готовность осознавать специфику музыкального исполнительства, как вида творческой деятельности (ПК-1);
- способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2);
- способность и готовность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3);
- способность и готовность постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
- способность и готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6);
- способность и готовность организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу (ПК-10);
- способность и готовность к постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11).

Полученные в ходе освоения дисциплины «Музыкально-исполнительский анализ» профессиональные компетенции, практические знания, умения и навыки будут

использоваться в дальнейшей исполнительской и педагогической деятельности, а также при изучении следующих дисциплин:

- Оркестровый класс,
- Специальный инструмент,
- Ансамбль,
- Музыкальное искусство и педагогика,
- Музыкально-исполнительский анализ,

а также при подготовке к итоговой государственной аттестации, написанию дипломного реферата.

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность и готовность работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
- применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности (ПК-16).

В рамках изучаемого предмета важно, чтобы каждый студент умел разбирать произведения, различные по содержанию, стилю, жанру, степени трудности.

В результате освоения данного курса студент должен:

знать:

- содержание курса как части общей профессиональной культуры педагога и исполнителя в сфере инструментального исполнительства;
- основной понятийный и категорийный материал;
- теоретические основы чтения с листа;
- исполнительские традиции;
- художественно-выразительные средства на инструментах.

уметь:

- понимать и воспроизводить авторский стиль композитора;
- выполнять упражнения на развитие основных профессиональных качеств музыканта (звукоизвлечение, артикуляция, игровые движения);
- работать над произведениями разных жанров, эпох, стилевых направлений из педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗов.

владеть:

- навыком исполнительского прочтения нотной записи;
- навыком сравнительного анализа редакций и интерпретаций;
- навыком чтения с листа;
- навыком наблюдения и анализа за особенностями исполнительского мастерства солистов, ансамблистов и анализировать его.

5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Курс «Музыкально-исполнительский анализ» проводится в форме практических и мелкогрупповых занятий. В качестве активных форм обучения используются открытые уроки. Самостоятельные виды занятий: анализ репертуара, реферирование научной и методической литературы, составление плана-конспекта, создание собственных редакций, посещение уроков педагогов кафедры и концертов.

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Интерактивные формы – это работа в малых группах: семинары, круглые столы, дискуссии,

творческие встречи и мастер-классы ведущих исполнителей и педагогов, использование средств мультимедиа.

1. Сущность исполнительского анализа.

Предмет и задачи курса. Связь изучаемого предмета с исполнительской и педагогической практикой. Исполнительский анализ как процесс и метод. Исполнительский анализ как неотъемлемая часть работы исполнителя над музыкальным произведением.

Формируемые компетенции – ОК-4, ПК-16.

2. Учебная модель исполнительского анализа – доисполнительский и исполнительский.

«Доисполнительский» (аналитический этап) формирования навыков исполнительского анализа музыкального произведения. «Исполнительский этап» (зрительный – аудиальный – моторный) – исполнение музыкального произведения. Навыки чтения с листа (зрительные фиксации), работа слуха, моторные (исполнительские) навыки и их координация.

Формируемые компетенции – ОК-4, ПК-16.

3. Авторский текст направленность, специфика и технология.

Понимание и воспроизведение авторского стиля. Работа с авторским текстом. Исполнительское прочтение нотной записи (жанр, формообразование, метроритм). Сравнительный анализ редакций и интерпретаций. Особенности творческого процесса автора. Место анализируемого произведения в творчестве композитора. Определение понятий: Нотный текст, музыкальный или исполнительский текст. Нотный текст как отражение действительности в виде звуковой последовательности (реальной или воображаемой). Исполнительский текст – озвученная реализация нотного текста.

Формируемые компетенции – ОК-4, ПК-16.

4. Совокупность выразительных и технических средств исполнителя.

Закономерности звукоизвлечения. Игровые движения музыканта и звуковой результат. Факторы, влияющие на артикуляцию. Принципы отбора исполнительских средств. Выявление и нивелирование стилевых и жанровых признаков. Конкретность исполнительских намерений.

Формируемые компетенции – ОК-4, ПК-16.

5. Сравнительный анализ исполнительских интерпретаций.

Авторский стиль и вариативность индивидуальных исполнительских интерпретаций в исторической ретроспективе. Сравнительная дискография, видеозапись. Интерпретация как отражение действительности в виде истолкования, разъяснения, переосмысления. Понятие интерпретации как характеристики исполнения музыкального произведения.

Формируемые компетенции – ОК-4, ПК-16.

6. Концепции интерпретации и выработка соответствующей техники овладения сочинением.

Значение историко-стилевого анализа. Старинная музыка. Венский классицизм. Романтизм. Современная музыка.

Формируемые компетенции – ОК-4, ПК-16.

7. Авторский стиль и формирование индивидуального исполнительского стиля музыканта.

Современная музыка для народных инструментов и особенности интерпретации. Виртуозно-классическая трактовка народных инструментов.

Формируемые компетенции – ОК-4, ПК-16.

8. Исполнительский анализ учебно-педагогического репертуара ДМШ, ДШИ.

Особенности исполнения старинной, классической и современной музыки. Распределение репертуара по возрастным признакам (младшие и старшие). Специфика переложений классического репертуара для народных инструментов и их интерпретация.

Формируемые компетенции – ОК-4, ПК-16.

9. Основы чтения с листа.

Алгоритм чтения с листа и его взаимообусловленность с исполнительским анализом.

1. Композитор, его эпоха, черты стиля.
2. Жанр произведения, его стилистические черты в связи с эпохой и творческой интерпретацией композитора.
3. Форма и жанр произведения.
4. Темп в связи с характером, стилем, эпохой (определение счетной доли, пульсации, уровня агогических отклонений).
5. Фактура (гомофонно-гармоническая, полифоническая и т.д.).
6. Тональность (знаки при ключах и встречные), отклонения, модуляции.
7. Элементарный музыкально-теоретический анализ фрагментов формообразования.
8. Анализ типичных музыкальных оборотов.

Формируемые компетенции – ОК-4, ПК-16.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Не предполагается.

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ)

Не предполагается.

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Не предполагается.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Вольская Т., Гареева И. Технология исполнения красочных приемов игры на домре. Екатеринбург, 1995;
2. Вольская Т., Уляшкин М. Школа мастерства домриста. Екатеринбург, 1996;
3. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 6 / Сост. В. Игонин, М. Говорушко. - Л.: 1985;
4. Лысенко Н. Методика обучения игре на народных инструментах / Сост. П. Говорушко. - Л.: 1975.
5. Примерные требования к совершенствованию игровой техники: учеб. пособие для студентов спец. «Инструмент. исполнительство (по видам инструментов). Инструменты народного оркестра» / Е. С. Тейтельман [и др.] ; УлГУ, Муз. училище. - Ульяновск : УлГУ, 2011.

б) дополнительная литература:

1. Агафшин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М.: 1983.
2. Александров А. Способы извлечения звука, приемы игры и штрихи на домре. М., 1978.
3. Андреев В. Материалы и документы / Сост. Б. Грановский. М., 1986.
4. Андрющенков Г. Начальное обучение на балалайке. Л., 1983.
5. Баренбойм Л. Путь к музицированию. М., 1973.
6. Браудо И. Артикуляция. Л., 1973.
7. Вайсборд М. Андрес Сеговия. М., 1981.
8. Вольман Б. Гитара. М., 1980.
9. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1977.
10. Климов Е. Совершенствование игры на трехструнной домре. М., 1972.
11. Коган Г. У врат мастерства. Работа пианиста. М., 1967.
12. Купфер М. Слово о балалайке / Наука и жизнь, № 8, 1986.
13. Маккиннон Л. Игра наизусть. Л. 1967.
14. Нечепоренко П. Исполнитель, педагог, дирижер / Сост. В. Панин. М., 1986.

15. Николаев А. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. М., 1985.
16. Прокопенко Н. Устройство, хранение и ремонт народных музыкальных инструментов. М., 1977.
17. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. Избранные труды в 2-х тт., Т. 1. М., 1985.
18. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. М., 1968.
19. Чунин В. Школа игры на трехструнной домре. М., 1986.
20. Шитенков И. Специфика звукоизвлечения на домре. В сб.: Методика обучения игре на народных инструментах / Сост. П. Говорушко. М., 1975.
21. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа . Сост. Л. Баренбойм. М., 1970.

в) интернет-ресурсы:

- <http://www.mosconsv.ru/>
- <http://www.rsl.ru/>
- <http://www.domgogolya.ru/>
- <http://www.amkmgk.ru/>
- <http://www.libfl.ru/>
- <http://mkrf.ru/>
- <http://andante-music.narod.ru>