

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Мурманский колледж искусств»

Методические указания
по самостоятельной работе студентов
для общеобразовательной дисциплины

**ОП.11 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(СОВРЕМЕННАЯ)**

образовательной программы СПО (ППССЗ)
по специальности
53.02.07 Теория музыки
(углублённой подготовки)

Мурманск, 2024 г.

Рассмотрены и одобрены на заседании предметно-цикловой комиссии
«Теория музыки»

Протокол № 1 от «01» сентября 2024 г.
Председатель ПЦК Калимова М.В.

В методических указаниях представлены виды самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Музыкальная литература (современная)», задания на самостоятельную проработку тем, а также критерии оценки работ, выполненных студентом, формы и методы контроля самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
2. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
5. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Методические указания к самостоятельной работе студентов по учебной дисциплине

Музыкальная литература (современная) разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 53.02.07 Теория музыки

В результате изучения дисциплины **Музыкальная литература (современная)** студент должен:

уметь:

1. работать с литературными источниками и нотным материалом;
2. в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке; жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное произведение;
3. определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;
4. применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;
5. ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;
6. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;
7. характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;
8. анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;
9. выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;
10. работать со звукозаписывающей аппаратурой;

знать:

1. основные этапы развития музыки, формирование современных композиторских школ;
2. основные направления, проблемы и тенденции развития музыкального искусства в XX в.
3. о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;
4. творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов XX в.;
5. теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии.

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:

П. 00 – Профессиональный учебный цикл

ОП.00 – Общепрофессиональные дисциплины

ОП.11 – Музыкальная литература (современная)

2. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения учебной дисциплины (междисциплинарного курса) студентам предстоит выполнить следующие виды самостоятельной работы:

Виды самостоятельной работы

Наименование работы	Объем, часов
Чтение дополнительной литературы	27
Просмотр видеоматериалов	27
Всего:	54

Перечень разделов и тем с указанием содержания и объема самостоятельной работы по каждой теме приведен в таблице

Тематический план и содержание самостоятельной работы

тема	виды самостоятельной работы
Введение	
Раздел 1. Зарубежная музыка конца XIX - начала XX века	
Тема 1.1. Судьбы музыкальных жанров	Чтение дополнительной литературы: Музыка XX века: Очерки.
Тема 1.2. Музыкальная культура Франции. Импрессионизм	Презентация на тему: Импрессионизм в живописи и в музыке.
Тема 1.3. Клод Дебюсси	Использование видеоматериалов: Михаил Казиник. Эффект Дебюсси. Анализ прелюдий Дебюсси.
Тема 1.4. Морис Равель	Использование видеоматериалов: Maya Plisetskaya – Bolero (choreography by Maurice Bejart).
Тема 1.5. Музыкальная культура Франции после Первой мировой войны	Чтение дополнительной литературы: Филенко Г.Т. Французская музыка первой половины XX века. – М., М., 1983. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. – М., 1970. Использование видеоматериалов: Эрик Сати. Авангард до авангарда. Ballet «Parade» (1917).
Тема 1.6. Французская «шестерка»	Чтение дополнительной литературы: Дюмениль Р. Современные французские композиторы группы «Шести». – Л, 1964. Использование видеоматериалов: Парижские музыкальные кружки 1910-1920-х и новая музыка – их глазами и нашими ушами.
Тема 1.7. Артур Онеггер	Чтение дополнительной литературы: Раппопорт Л.Г. Артур Онеггер. Л., М., 1967.
Тема 1.8. Франсис Пуленк	Чтение дополнительной литературы: Медведева И. Франсис Пуленк. – М., С.К., 1969. Использование видеоматериалов: «Человеческий голос» - Моноопера.
Раздел 2. Музыкальная культура Германии	
Тема 2.1. Рихард Штраус	Использование видеоматериалов: Рихард Штраус (2014) – документальный фильм. Richard Strauss Salome.
Тема 2.2. Макс Регер	Чтение дополнительной литературы: Крейнина Ю. Макс Регер: Жизнь и творчество – М., 1991.
Раздел 3. Музыкальная культура Австрии	
Тема.3.1 Густав Малер	Использование видеоматериалов: Гений места с Петром Вайлем. Серия 1. Густав Малер – Вена.
Раздел 4. Музыкальная культура Италии. Оперный веризм	
Тема.4.1. Джакомо Пуччини	Использование видеоматериалов: По следам Пуччини. Фильм-опера «Тоска» (1956).
Раздел 5. Национальные школы конца XIX – начала XX века	

Тема 5.1. Музыкальная культура Испании	Чтение дополнительной литературы: Музыка XX века: Очерки.
Тема 5.2. Манюэль де Фалья	Чтение дополнительной литературы: Музыка XX века: Очерки.
Тема 5.3. Музыкальные культуры стран Северной Европы	Чтение дополнительной литературы: Музыка XX века: Очерки.
Тема 5.4. Ян Сибелиус	Чтение дополнительной литературы: Энтелис Л.А. Сибелиус Ян. // Силуэты композиторов XX века. – Л., 1975.
Раздел 6. Музыкально-исторический процесс в период между мировыми войнами	
Тема 6.1. И. Ф. Стравинский	Использование видеоматериалов: Гении и злодеи. Сергей Дягилев. И. Стравинский. Документальный фильм. Эссе на тему: Русский период творчества Стравинского.
Раздел 7. Музыка Италии	
Тема 7.1. Отторино Респиги	Чтение дополнительной литературы: Богоявленский С. Итальянская музыка первой половины XX века: Очерки. – Л., М., 1986.
Раздел 8. Музыка Австрии	
Тема 8.1. Арнольд Шенберг	Использование видеоматериалов: Шенберг и Стравинский. – Битва титанов. Михаил Казиник. 26. Нововенские классики XX века.
Тема 8.2. Альбан Берг	Использование видеоматериалов: Знакомимся с оперой: «Wozzeck» А. Berg. А. Берг «Воцтек» (1922).
Тема 8.3. Антон Веберн	Использование видеоматериалов: Нововенские классики: Веберн: Новое музыкальное измерение.
Раздел 9. Музыка Германии. Течения нового искусства: экспрессионизм, «новая деловитость», неоклассицизм	
Тема 9.1. Пауль Хиндемит	Использование видеоматериалов: Партитуры не горят. Пауль Хиндемит.
Тема 9.2. Карл Орф	Использование видеоматериалов: Партитуры не горят. Карл Орф.
Раздел 10. Музыка Англии	
Тема 10. 1. Бенджамен Бриттен.	Чтение дополнительной литературы: Ковнацкая Л.Г. Бенджамин Бриттен. – М., С.К., 1974.
Раздел 11. Музыкальная культура США	
Тема 11.1. Джордж Гершвин	Чтение дополнительной литературы: Конен В. Д. Пути американской музыки. – М., С.К., 1977. Использование видеоматериалов: Партитуры не горят. Джордж Гершвин. Партитуры не горят. Джордж Гершвин. Опера «Порги и Бесс».

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

Основная

1. Алексеев А.Д. Французская фортепианная музыка конца XIX начала XX века. К. Сен-Санс, С. Франк, К. Дебюсси, М. Равель. М.: Академия наук СССР, 1961.
2. Асафьев Б.В. Книга о Стравинском. – Л., 1977.
3. Арутюнов Д.А. А. Хачатурян и музыка советского Востока. М., 1983.
4. Асафьев Б.В. Русская музыка. XIX и начало XX века. 2-е изд. – Л., 1979.
5. Дебюсси и музыка XX века: сборник статей. Л.: Музыка, 1983.
6. Друскин М.С. Игорь Стравинский. – Л., 1979.
7. Орлов Г.А. "При дворе торжествующей лжи". Журнал "Искусство Ленинграда". – Л., 1990.
8. Свиридов Г. Сборник статей и исследований. М., 1979.
9. Смирнов В.В. Морис Равель и его творчество. – Л.: Музыка, 1981.

Дополнительная

1. Акинина Е. Художественный мир Альфреда Шнитке. - Музыкальная академия. - 2009. - 4. - С. 31.
2. Барсова И. Австронемецкий музыкальный авангард в России: послереволюционное десятилетие. - Музыкальная академия. - 2008. - 2. - С. 174.
3. Дегтярёва Н. Идеи и символы времени. Австро-немецкая опера в эпоху модерна. - Музыкальная академия. - 2009. - 3. - С. 150.
4. Дубинец Е. Музыка шестидесятых: взгляд из-за океана через полвека. - Музыкальная академия. - 2010. - 2. - С. 131.
5. Карачевская М. Музыкальное чтение М. Гнесина и Sprechgesang Ф. Шёнберга. - Музыкальная академия. - 2010. - 2. - С. 106.
6. Кривицкая Е. «Амфион» и «Персефона»: французские мелодрамы 1930-х годов. - Музыкальная академия. - 2010. - 3. - С. 125.

Интернет-ресурсы

1. Архив классической музыки. [Электронный ресурс]. - URL: <http://classic-online.ru/> - 04.01.2015.
2. Нотная библиотека. [Электронный ресурс]. - URL: <http://nlib.org.ua> – 04.01.2015.
3. Нотный архив Бориса Тараканова. [Электронный ресурс]. -URL: <http://notes.tarakanov.net/> - 04.01.2015.
4. Нотный архив России. [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.notarhiv.ru/> - 04.01.2015.
5. Музыкальная литература. Сайт Е.В. Стригиной [Электронный ресурс]. -URL: <http://музлитератор.рф> - 04.01.2015.
6. Российская государственная библиотека. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.rsl.ru/> - 04.01.2015.
7. Сайт «Погружение в классику». [Электронный ресурс]. - URL: <http://intoclassics.net/> - 04.01.2015.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Результаты самостоятельной работы предъявляются в виде:

1. Конспектов лекций, книг и статей из списков литературы к программе дисциплины.
2. Выполненных заданий (презентации, доклады, рефераты, сообщения)

Назначение видов самостоятельной работы студента

для овладения знаниями:

- повторение материала по конспекту лекции;
- аналитическая обработка текста учебника;
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернет-ресурса;
- ответы на контрольные вопросы.

для формирования умений:

- проигрывание и пианистическая проработка музыкальных тем из произведений;
- подготовка рефератов, докладов, презентаций;
- Составление и запись аудио(видео), викторины;

для расширения музыкального кругозора:

- слушание музыки;
- игра музыкальных произведений, отрывков из них;
- разучивание наизусть музыкальных примеров;

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Роль обучающегося заключается в том, чтобы в процессе выполнения самостоятельной работы под руководством преподавателя стать творческой личностью, способной самостоятельно приобретать знания, умения и навыки, формулировать проблему и находить оптимальный путь ее решения.

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с литературой. Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками. Методы работы с литературой:

1. Составление плана.

План – краткая запись исходного источника информации. По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме.

Преимущество плана состоит в следующем.

Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произведения.

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании.

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного вспомнить прочитанное.

В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные места, факты, цитаты и т.д.

2. *Выписки* - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного.

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора.

3. *Тезисы* – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже опровергающей) форме.

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования.

4. *Конспект* – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему.

Рекомендации по составлению конспекта

Написание конспекта – представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по созданию обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме. Ценность конспекта значительно повышается, если обучающийся излагает мысли своими словами, в лаконичной форме.

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить.

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рамках теоретических и практических занятий. Контроль может проводиться и в виде проверки конспектов преподавателем.

Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем.

Роль преподавателя:

- мотивировать подбором интересной темы;
- консультирование при затруднениях.

Роль обучающегося:

- прочитать материал источника, выбрать главное и второстепенное;
- установить логическую связь между элементами темы;
- записывать только то, что хорошо уяснил;
- выделять ключевые слова и понятия;
- заменять сложные развёрнутые обороты текста более лаконичными;
- разработать и применять свою систему условных сокращений.

Критерии оценки:

- содержательность конспекта, соответствие плану;
- отражение основных положений, результатов работы, выводов;
- ясность, лаконичность изложения мыслей обучающегося;
- наличие схем, графическое выделение особо значимой информации;
- соответствие оформления требованиям;
- грамотность изложения;
- конспект сдан в срок.

Рекомендации по составлению опорного конспекта.

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание.

Составление опорного конспекта – представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по созданию краткой информационной, обобщающей и отражающей суть материала лекции, темы учебника. Опорный конспект призван выделить главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами. В его составлении используются различные базовые понятия, термины, знаки (символы) – опорные сигналы. Опорный конспект – это лучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление опорного конспекта к темам особенно эффективно у обучающихся, которые столкнулись с большим объёмом информации при подготовке к занятиям и, не обладая навыками выделять главное, испытывают трудности при её запоминании. Задание составить опорный конспект по теме может быть как обязательным, так и дополнительным.

Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по качеству ответа ученика, его составившего, или эффективностью его использования при ответе другими обучающимися, либо в рамках семинарских занятий может быть проведен микроконкурс конспектов по принципу: какой из них более краткий по форме, ёмкий и универсальный по содержанию.

Роль преподавателя:

- помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы;
- консультировать при затруднениях;
- периодически предоставлять возможность апробирования эффективности конспекта в рамках занятия.

Роль обучающихся:

- изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;
- установить логическую связь между элементами темы;
- представить характеристику элементов в краткой форме;
- выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы;
- оформить работу и предоставить в установленный срок.

Критерии оценки:

- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- соответствие оформления требованиям;
- аккуратность и грамотность изложения;
- работа сдана в срок.

Рекомендации по подготовке сообщения

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы.

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%).

Яркая речь, отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной силой.

Установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. Ориентировочное время на подготовку информационного сообщения – 1 час.

Роль преподавателя:

- определить тему и цель сообщения;
- определить место и сроки подготовки сообщения;
- оказать консультативную помощь;
- рекомендовать базовую и дополнительную литературу;
- оценить сообщение в контексте занятия.

Роль обучающегося:

- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения;
- выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформить текст письменно;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

Критерии оценки:

- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.

Самостоятельная работа по подготовке к контрольной работе

Контрольные работы направлены на уточнение уровня освоенности студентами основных психолого-педагогических понятий и закономерностей. При подготовке к контрольным мероприятиям студенту необходимо научиться максимально точно воспроизводить понятия, их определения, формулировать закономерности. При работе с учебным материалом важно использовать мнемотехнические приемы, опираться не только на механическое запоминание («зазубривание»), но и осмысливание материала, двойное кодирование информации (аудиальное/визуальное).

5. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Общие критерии самостоятельной работы студентов

включают:

- систематичность посещения занятий по дисциплине и регулярность подготовки к ним, активность на уроках,
- умение применить знания изучаемого материала и самостоятельно наработанные навыки,
- умение способность к дальнейшему развитию;
- уровень самостоятельного освоения материала;
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- активное использование электронных образовательных ресурсов, умение находить нужную информацию, анализировать, систематизировать и интерпретировать ее, выделять главное.