

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, 2025 г.

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

Протокол № 1 от «01» сентября 2025 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.