

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
Аналитические методы

Основная профессиональная образовательная программа
«Музыкальная педагогика»

Направление подготовки
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль
Музыкальная педагогика

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

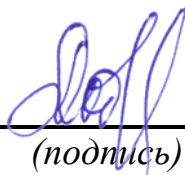
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Н.И. Енукидзе

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

О.Е. Мишина

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Гервер Л.Л., профессор кафедры аналитического музыкознания.

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является:

изучение методов музыкального анализа, не задействованных или же специально не рассматриваемых в курсе «музыкальная форма»

Задачи дисциплины:

- изучение практической, «инструментальной» стороны каждого из методов;
- выработка практических навыков анализа с использованием изучаемых методов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности магистранта:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: — специфику музыки как вида искусства; — основные художественные методы и стили в истории искусства;
	Уметь: — применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; — совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в

	профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
	<i>Владеть:</i> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией.
ПК-4. Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	<i>Знать:</i> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; – дефиниции основных музыковедческих терминов;
	<i>Уметь:</i> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого семестра первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	1	-
Аудиторные занятия		34		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1 Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа студентов
			Лекции	Семинары	
1.	Методы анализа Г. Римана и Э. Конюса	36	8	2	26
2.	Дистрибутивный анализ	24	6	2	16
3.	Метод редукционизма	24	6	2	16
4.	Концепция Шенкера	24	6	2	16
	ВСЕГО	108	26	8	74

4.2 Содержание разделов (тем) дисциплины

Введение

Задачи курса. Основная литература по теме. Классификация методов анализа. Частные и комплексные методы. Исторически аутентичные и современные. Временные границы музыкального материала, который может стать объектом анализа в темах курса.

Тема 1. Г. Риман. Концепция метрической структуры периода

«Прозаические» и «стиховые» тенденции в истории музыкальной формы. Римановский период и его структура – «гармонический кристалл» метра в музыке (Ю.Холопов). Терминология Римана. Ямбический принцип. Мотив и такт. Функции тактов. Основные формы производной неквадратности. Сравнение с теорией XVIII века – приемы расширения у Коха и нумерация тактов в периоде у Римана.

Тема № 2. Метод метротектонического анализа

Метротектонизм. Терминология Конюса. Пульсовые волны и такты высшего порядка. . «Размещение музыки во времени» по законам «симметрии» и «периодичности». «Скелетный» и «покровный» метр. Подробный разбор схем Конюса к сочинениям разных жанров (этюд Шопена, фуга Баха и др.).

Тема 3. Метод дистрибутивного анализа

Заимствованный из структурной лингвистики метод распределения языковых элементов по присущим данному языку законам. Адаптация к музыке (Н.Руже). Вопрос об элементах дистрибуции: параметры сходства и различия. Разнопорядковые единицы. Одноголосные образцы (григорианский хорал, сольные инструментальные пьесы барокко и т.п.) как первоначальный объект применения метода. Возможность дистрибуции многоголосной музыки.

Тема 4. Аналитический метод Р. Рети

Тематические процессы в музыке по Рети. Паттерны. Механизмы повторения паттернов. Разбор аналитических опытов Рети.

Тема 5. Концепция Шенкера

Основные категории «свободного письма» Шенкера и «редукция». Теория трех планов. Первоструктура. Урлиния и басовое арпеджио. Пролонгации верхнего голоса и

баса. Средний план. Передний план. Диминуции. Повторения. «Мотив». Параллелизм и урзац-параллелизм (по Бёркхарту).

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущая (межсессионная) аттестация студентов проводится в форме семинаров. Семинары предполагают обсуждение механизма анализа предложенных педагогом музыкальных сочинений с позиций изучаемый в данный момент концепции анализа.

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета, на котором представляются практические задания, сделанные в течение года и предлагается сделать анализ того или иного сочинения определенным методом.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студент магистратуры обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине:

а) Основная литература:

1. Векслер Ю.С. Новые методы в музыковедении: учебное пособие. Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/108443/#book_name
2. Холопов Ю.Н. Музыкально-теоретическая система Хайнриха Шенкера. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298168> (16.11.2018).

б) Дополнительная литература:

1. Захаров Ю.К. Новый опыт анализа мелодии (песни Шуберта). Вестник АХИ имени В.С. Попова, 2012. № 2. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/388588/#journal_issue
2. Дебрулэ С. Рецензия на книгу Николаса Кука «Проект Шенкер» / Проблемы музыкальной науки: Music scholarship, 2010. №2. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191880/#journal_name
3. Ханнанов И.Д. О книге Николаса Кука и его рецензенте / Проблемы музыкальной науки: Music scholarship, 2010. №2. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191879/#journal_name

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Содержание курса составляет изложение различных аналитических концепций, поэтому главной задачей студента является следование определенной установке, которая меняется от темы к теме, а в одном случае содержит и взаимоисключающие аналитические элементы (имеются в виду концепции Римана и Конюса, соседние темы курса). Анализ по каждому из методов предполагает безусловную сосредоточенность на нем, однако небесполезными оказываются и применения привычных (изучаемых в курсах музыкальной формы, полифонии) подходов. К примеру, знакомясь с осуществленным Конюсом анализом фуги Баха, полезно помнить о том, каким разделам формы фуги соответствуют «разломы» формы, выявленные посредством метротектонического метода. Одним из важных моментов является усвоение специфических форм аналитической записи, с которыми студент сталкивается при прохождении всех тем курса. Особенно в этом отношении сложна концепция Шенкера.

2. Организация самостоятельной работы

Курс требует от студента умения следовать образцу, осуществлять «анализ по...» Риману, Конюсу, Шенкеру. Очень важным условием является и изучение аналитических схем, аналитических записей нотного текста, специфических для каждого из методов, и сопоставление этих записей с реальным текстом произведения.

При изучении т.н. графических анализов Шенкера полезно располагать и нотным текстом, и звукозаписью, чтобы не только видеть, но и слышать представленные в лаконичном графическом анализе элементы звуковой организации сочинения.

3. Материалы по реализации контроля

Примерный перечень вопросов к устному ответу на зачете: 1 семестр (промежуточная аттестация)

1. Аналитические концепции Г. Римана и немецкое классическое учение о музыкальной форме.
2. Методы изучения архитектоники музыкального произведения.
3. Метод метротектонизма Г. Конюса.
4. Дистрибутивный анализ и его методика.
5. Редукционизм как аналитический метод.
6. Аналитический метод Р. Рети.
7. Теоретическая концепция Шенкера
8. Постшенкеризм как теоретическое направление

Примерный перечень практических заданий к устному ответу на зачете: 1 семестр (промежуточная аттестация)

1. Выявление «римановского» периода в сочинениях Моцарта, Гайдна, Бетховена, Шуберта, Шопена.
2. Составление схем по Конюсу при анализе сочинений Баха, Моцарта, Шопена, а также Дебюсси (по работам И. П. Сусидко) (метротектонический анализ).
3. Григорианский хорал, одноголосные (или сольные с минимальным сопровождением) пьесы барокко, баховское полифоническое 2-голосие

- (дистрибуция ведущего голоса), Моцарт, виртуозная музыка XIX в. (дистрибутивный анализ).
4. Выявление тематических паттернов в произведениях Бетховена, Шумана (аналитический метод Рети).
  5. Анализ пьес Шумана, Бетховена, Брамса и др. с позиций метода редукции Шенкера.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Выбор аналитических концепций, представленных в данной РПД, не является единственно возможным. Главная идея курса состоит в последовательном изложении аналитических подходов, дающих совершенно различные результаты (особенно отчетливы эти различия при анализе с разных позиций одного музыкального сочинения). Поэтому представляется возможным изменение тематического состава курса: как введение дополнительных тем, так и замены некоторых из предложенных в данной РПД.

Преподаватель должен делать акцент именно на практическом освоении различных аналитических методов, существенно расширяющих аналитическую культуру студентов. Поэтому изложение теоретического материала, чтение исследовательской литературы должно обязательно сопровождаться выполнением целого ряда практических заданий – как под руководством преподавателя, так и выполненных самостоятельно.

Специфика программы при изучении концепции Шенкера: основной объект анализа в данном разделе – *аналитические записи Шенкера* (Umlinie-Tafeln или Graphic Music Analyses, в англоязычном музыковедении), в сопоставлении с нотным текстом разбираемых произведений. Самостоятельный опыт редукции по Шенкеру предполагается лишь на заключительных занятиях.