

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО АНАЛИЗУ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП В ВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ МУЗЫКАНТА

Р.Г. Коленько

кандидат искусствоведения,

доцент кафедры теории музыки и музыкального образования

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

(Республика Беларусь, г. Минск)

Студенты всех специализаций факультета музыкального искусства за время учебы в университете культуры и искусств проходят четыре музыкально-теоретические дисциплины по кафедре теории музыки и музыкального образования. Это сольфеджио, гармония, полифония, анализ музыкальных форм. Каждая из них изучает свой спектр музыкального искусства, находится в рамках определенного исторического, стилевого времени и дает студентам историко-теоретические знания, практические навыки и умение профессионально разбираться в музыке разных эпох, народов и культур. Нельзя не подчеркнуть, что основной базой теоретических знаний в курсах гармонии и анализа музыкальных форм является классика как русская, советская, белорусская, так и западноевропейская.

Все теоретические дисциплины не дублируют друг друга, а напротив, дополняют и взаимно обогащают. Между ними, естественно, есть и общие стороны, и индивидуальные особенности у каждой. Так, гармония, полифония и анализ музыкальных форм обладают большим сходством, благодаря общей цели, направленной на изучение произведения музыкального творчества с разных точек зрения. В связи с этим данные предметы обладают общими методическими установками. Сольфеджио выделяется своим особым способом познания музыки, так как все теоретические знания, полученные в остальных курсах переводит в несколько иную плоскости. Разветвленная система интонационно-ритмических, ладотональных голосовых упражнений, сольфеджирование, воспитание музыкальной памяти и мелодико-гармонических слуховых навыков позволяют более тонко, многообразно воспринимать музыкальное искусство. По всем перечисленным дисциплинам предусмотрен комплекс контрольных письменных работ. Они помогают студентам осваивать каждый предмет более качественно и эффективно, подготавливая к написанию итоговой научной работы: курсовой по анализу музыкальных форм и со следующего учебного года (2012–2013 гг.) к дипломной.

Анализ музыкальных форм – это последняя музыкально-теоретическая дисциплина, которую студенты, не случайно, изучают на последних курсах учебы в университет. По своей сути она является итоговой, завершающей музыкально-теоретическое образование, вбирая в себя всю информацию, полученную в процессе обучения музыке. В этот курс входят знания и по сугубо теоретическим предметам (гармонии, полифонии), и по ряду других специальных дисциплин. Например, таких как история музыки,

специнструмент, инструментовка, дирижирование, хороведение, народное творчество и т.д. Кроме этого, для того, чтобы понимать и анализировать музыкальные произведения (а эта дисциплина в советское время так и называлась: «Анализ музыкальных произведений») необходимы знания общих музыкальных искусствоведческих и философских дисциплин. То есть, нужны знания по музыкальной эстетике, философии, психологии, литературе, поэзии, драматургии, религии и многим другим фундаментальным наукам. Чем шире объем информации у студента в разных областях, чем глубже его представление о окружающем мире и законах, действующих в нем, тем шире и глубже его проникновение в многообразный звуковой мир.

Такой обобщающий характер этого курса заложен в его объекте и предмете изучения. Первое – это музыкальное искусство разных эпох, стилей и композиторов, второе – музыкальная форма в широком и узком значении.

Широкое значение подразумевает музыкальное произведение как целостную, многоуровневую систему, включающую в себя характерные черты исторической эпохи, стиля, жизненное и музыкальное содержание, заложенное в сочинение, его жанровые качества, индивидуальные средства выразительности и структурные особенности. Узкое значение музыкальной формы – форма-схема произведения ограничивается рассмотрением только его структуры (деление на части, разделы, построения, их масштабы, функция и тонально-гармонический план).

Чтобы ответить только на три главных вопроса, изучаемых в курсе анализа музыкальных форм – 1) каково содержание того или иного сочинения?, 2) каковы законы его строения?, 3) какова специфика средств музыкальной выразительности, другими словами, индивидуальность музыкального языка? – необходим большой объем знаний, разнообразных умений (особенно говорить о том, как ты чувствуешь музыку), наконец, личный музыкальный и жизненный опыт. Думается, что именно эти три вопроса являются главными в познании не только музыки, но и любого другого вида искусства. Именно они в разных интерпретациях находятся в центре внимания и интереса научных исследователей в искусствоведческих науках. В связи со всем сказанным становится ясно, что написание курсовой работы по такому обобщающему предмету как «Анализ музыкальных форм» особенно значимая, итоговая форма работы. Можно сказать, неотъемлемая часть вузовского учебного процесса и воспитания музыканта профессионала.

Курсовая работа, в целом, как известно – широко практикуемая во всех вузах форма учебно-исследовательской, реже научно-исследовательской деятельности студентов. Она требует ответственности, серьезности, опыта и навыков научной работы. Первая часть ее, то есть учебная, для студентов-музыкантов основывается на тех знаниях и умениях, которые они получают на занятиях и работая самостоятельно, но под руководством и контролем педагога. Вторая же – научная и исследовательская – основывается на самостоятельном поиске и изучении дополнительной литературы по поставленной теме. Энциклопедические и специальные словари, фундаментальные монографии, научные статьи, сборники и прочие

материалы должны быть осмыслены, усвоены и разумно использованы. И первый, и особенно второй тип деятельности вызывает у студентов музыкального факультета немалые трудности по ряду причин. Первая из них состоит в том, что профессия наших студентов не связана напрямую со словом, речью, а тем более, образно говоря, с письменным словом. Они музыканты-исполнители: солисты, участники хоров, оркестров, ансамблей. Для них этот вид деятельности – словесное описание музыки, определение ее смысла, настроения и характера – не востребован. Очень часто слышим от них одну и ту же фразу: «Я все чувствую и понимаю, а сказать не могу, слов не хватает». И только единицы из них в состоянии хорошо говорить и обладают литературными способностями (думается, это беда не только музыкантов, но и общая беда молодого поколения нашего времени).

Вторая причина связана с тем, что в многочисленной научной музыковедческой литературе XXI века наблюдается явная тенденция изменения стиля и языка изложения научного текста в сторону насыщения большим количеством, часто заимствованными из других наук специальными терминологическими понятиями. Они-то и затрудняют понимание текста и вызывают отторжение у студентов своей гипертрофированной сложностью и, в следствие этого, недоступностью. А это сужает объем информации. Третье, что страшит и настораживает студентов, а иногда расхолаживает – это то, что данная курсовая работа в музыкально-теоретическом цикле является единственной и никакого продолжения в учебно-творческой деятельности студентов не имеет. С введением же обязательных дипломных работ роль курсовой по курсу «Анализ музыкальных форм» значительно возрастет. По своему содержанию она вполне может стать достойной частью диплома искусствоведческого направления.

Преподаватели кафедры теории музыки и музыкального образования осознают важность данного вида работы и делают все возможное, чтобы, с одной стороны, облегчить, направить, организовать труд студента, с другой – улучшить его результат, повысить эффективность и качество. Для этого создан комплекс методических материалов. Он включает в себя все необходимые для такой работы требования. Это общие положения о курсовой работе; развернутая тематика с методическими рекомендациями по всем музыкальным жанрам, стилям, формам; планы анализа любой музыкальной структуры с образцами форм-схем, методики анализа музыкального языка. Кроме этого предлагаются несколько вариантов названия и структуры работы с описанием каждого раздела и количества страниц. В качестве дополнительного материала разработаны критерии оценки курсовой работы, правила оформления, библиография и многое другое. Лучшие студенческие курсовые отбираются в качестве образцов, а лучшие формы-схемы из них используются как наглядные примеры.

Высшее образование в любой профессии предполагает приобщение студентов не только к учебной, но и обязательно учебно-исследовательской работе. Думая о смысле, значении и ее формах, подчеркнем в заключение следующее. Научно-исследовательская работа в вузе по большому счету имеет принципиальное значение и глубокий смысл. Она формирует новый

более высокий уровень мышления. То есть организует и упорядочивает умственную деятельность, прививает желание думать и логически рассуждать, структурирует полученные знания и дает возможность свободно ими пользоваться, наконец, открывает широкие горизонты для самосовершенствования, познания себя и окружающего мира. Все это в свою очередь создает полноценного высокопрофессионального специалиста и художника-творца. Формы и жанры исследовательской работы от самой простой к сложной многообразны. Отнесем к ним самостоятельное конспектирование и осмысление специальной научной литературы, рефераты и аннотации, доклады на конференции, подготовка научной работы к студенческому конкурсу, курсовые и дипломные работы. Весь этот перечень – ступеньки, ведущие к познанию своей профессии более объемно и разносторонне. В то же время она (профессия) раскрывается и более детально в своих мельчайших тонкостях, нюансах. Для музыкантов же ко всему этому прибавляется еще и понимание совершенства, красоты, гармонии и эмоционального богатства музыкального искусства.

1. *Арановский, М.Г.* Музыкальный текст. Структура и свойства / М.Г. Арановский. – М. : Композитор, 1998. – 343 с.
2. *Валькова, В.Б.* Музыкальный тематизм – мышление – культура / В.Б. Валькова. – Н. Новгород : Изд-во Нижегород. ун-та, 1992. – 163 с.
3. *Казанцева, Л.* Тема как категория музыкального содержания / Л. Казанцева // Муз. академия. – 2002. – № 1.
4. *Петрусева, Н.* Новая форма в Новейшей музыке. Музыка и время / Н. Петрусева. – 2003. – № 8. – С. 5–15.
5. *Ручьевская, Е.* Об анализе содержания музыкального произведения / Е. Ручьевская // Критика и музыкознание : сб. ст. – Л., 1987. Вып. 3. – С. 34–48.
6. *Соколов, А.С.* Музыкальная композиция XX века : Диалектика творчества / А.С. Соколов. – М. : Музыка, 1992. – 227 с.
7. *Соколов, О.* К проблеме типологии музыкальных форм / О. Соколов // Проблемы музыкальной науки : сб. ст. – М., 1985. – Вып. 6. – С. 152–180.
8. *Холопова, В.* Музыка как вид искусства : учеб. пособие / В. Холопова. – СПб. : Лань, 2000. – 319 с.