

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
НОВОСИБИРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

П 00 ОП 04 «Анализ музыкальных произведений

**для специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»
(по видам инструментов)**

Новосибирск, 2021

Рассмотрена на заседании
Совета НСМШ,
утверждена приказом директора
№ 85А от 28 мая 2021 г.

Разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта среднего профессионального
образования по специальности
53.02.03 Инструментальное исполни-
тельство (по видам инструментов).

Заведующий отделением

«Утверждаю»

Директор Марченко А.Т.

Разработчик
И Нам Сун - преподаватель НСМШ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ музыкальных произведений

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью интегрированной образовательной программы в области искусств (ИОП в ОИ) в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Целью дисциплины является: выработка практического умения анализа музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения.

Изучение дисциплины связано с решением следующих **задач**:

- освоение фундаментальных основ формообразования;
- изучение классико-романтических форм и некоторых форм эпохи барокко;
- формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и умения анализировать музыкальные формы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

- выполнять анализ музыкальной формы;
- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
- рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату;
- понятие о циклических и смешанных формах;
- функции частей в музыкальной форме;
- специфику формообразования в вокальных произведениях.

Требования к результатам освоения программы

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), Общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогических репертуар.

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных общеобразовательных программ.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	95
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	72
в том числе:	
практические занятия	41
контрольные работы	5
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	23
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена – 2 семестр	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. Классические основы музыкальных форм		72	
Тема 1.1. Функции частей музыкальной формы	Содержание учебного материала	6	
1.	Сведения о предмете. Содержание и форма в музыкальном произведении. Принципы музыкального формообразования. Типология музыкальных форм		2
2.	Основные закономерности звуковысотной организации музыки. Формообразующая и выразительная роль гармонии		2
3.	Основные закономерности временной организации музыки. Формообразующая и выразительная роль ритма		2
4.	Понятие музыкальной интонации. Интонационно-мелодическая природа музыки		2
5.	Структура музыкальной ткани. Склад и фактура		2
6.	Понятие музыкального жанра. Типология музыкальных жанров		2
7.	Музыкальный синтаксис. Масштабно-тематические структуры		2
	Практические занятия:	2	
	1. Характеризовать содержание музыкального произведения		
	2. Выполнение анализа средств музыкальной выразительности		
	3. Анализировать особенности мелодической линии		
	4. Определить тональный план произведения, тональные соотношения разделов, тем, частей		
	5. Характеризовать особенности метроритмической организации произведения		
	6. Определить тип фактуры		
	7. Выявить жанровые признаки музыкального произведения		
	8. Выявить средства членения в музыкальном произведении, определить масштабно-тематические структуры		
	Контрольные работы:	-	
	1. Тест на знание теоретического материала 2. Анализ фрагментов музыкальных произведений		
	Самостоятельная работа обучающихся:	2	
	1. Выполнять задания по пройденной теме		
	2. Анализировать нотные примеры		
	3. Читать специальную литературу 4. Выполнить конспект соответствующего раздела учебной литературы		
	Содержание учебного материала	2	
1.	Общие композиционные функции		2
2.	Специальные композиционные функции		2
3.	Типы изложения музыкального материала		2
4.	Принципы развития в музыкальной форме	2	
	Практические занятия:	1	
	1. Определить тип изложения музыкального материала по основным признакам		

	2. Соотносить тип изложения с функциями частей музыкальной формы 3. Анализировать нотные примеры		
	Контрольные работы: 1. Тест на знание теоретического материала 2. Анализ музыкальных произведений на пройденные формы	-	
	Самостоятельная работа:	1	
Тема 1.2 Простые и сложные формы, вариационная и сонатная форма, рондо и рондо-соната в инструментальных и вокальных жанрах	Содержание учебного материала	48	
	1. Музыкальная тема. Период как форма изложения темы. Нормативный период. Разновидности периода		2
	2. Простые формы. Двойные формы.		2
	3. Сложная трехчастная и двухчастная форма		2
	4. Рондо и его исторические разновидности		2
	5. Вариационная форма. Основные типы варьирования		2
	6. Сонатная форма. Общие принципы сонатности		2
	7. Разновидности классической сонатной формы		2
	8. Рондо-соната и ее разновидности	2	
	Практические занятия: 1. Определять границы темы 2. Определять границы периода 3. Анализировать период 4. Записывать схему периода 5. Анализировать музыкальные произведения, написанные в простой двухчастной и трехчастной форме 6. Различать простую двухчастную форму от простой трехчастной формы 7. Рассматривать промежуточные формы с точки зрения ее принадлежности к двухчастной или трехчастной форме 8. Определять типы середин в сложной трехчастной форме 9. Различать разновидности реприз 10. Анализировать музыкальные примеры из опер, написанные в сложной двухчастной форме 11. Анализировать музыкальные произведения различных стилистических эпох, написанные в форме рондо 12. Отличать двойные формы и форму рондо 13. Анализировать музыкальные произведения различных стилистических эпох, написанных в форме вариаций 14. Анализировать сонатную форму в произведениях различных стилистических эпох 15. Рассматривать сонатную форму с учетом динамических процессов, приводящих к преобразованию образных сфер. 16. Анализировать музыкальные примеры, написанные в рондо-сонатной форме	28	
Контрольные работы: 1. Тест на знание теоретического материала 2. Анализ музыкальных произведений на пройденные формы	5		
Самостоятельная работа: 1. Выполнять задания по пройденной теме 2. Анализировать нотные примеры 3. Читать специальную литературу 4. Выполнить конспект соответствующего раздела учебной литературы	14		
Тема 1.3	Содержание учебного материала	10	
	1. Сюита		2

Циклические и смешанные формы в инструментальных и вокальных жанрах	2.	Сонатно-симфонический цикл		2	
	3..	Вокальные циклы и сборники		1	
	4.	Контрастно-составная форма		1	
	5.	Смешанные формы		1	
	6.	Свободные формы		1	
	Практические занятия:		1. Определять основные разновидности циклических форм в инструментальной, камерно-вокальной и хоровой музыке. 2. Анализировать инвариант сонатно-симфонического цикла 3. Анализировать образную драматургию сонатно-симфонического цикла 4. Находить отличия в способах организации свободных форм в инструментальной музыке различных эпох 5. Различать виды контрастно-составных форм в вокальной и инструментальной музыке 6. Определять способ организации свободных форм 7. Находить типовые формы в смешанных формах	6	
Контрольные работы:		1. Тест на знание теоретического материала 2. Анализ музыкальных произведений на пройденные формы	-		
Самостоятельная работа:		1. Выполнить задания по пройденной теме 2. Анализировать нотные примеры 3. Читать специальную литературу 4. Выполнить конспект соответствующего раздела учебной литературы	4		
Тема 1.4 Специфика формообразования в вокальных произведениях	Содержание учебного материала		6		
	1.	Простые и сложные формы в вокальных произведениях		2	
	2.	Формообразование в крупных оперных сценах и номерах		2	
	Практические занятия:		1. Определять простые формы в камерно-вокальных произведениях. 2. Определять сложные формы, рондо и вариационные формы в камерно-вокальных произведениях и оперных ариях. 3. Анализировать оперные сцены 4. Анализировать контрастно-составные, смешанные и свободные формы в вокальных произведениях 5. Находить связь между музыкой и поэтическим текстом	4	
	Контрольные работы:		1. Тест на знание теоретического материала 2. Анализ музыкальных произведений на пройденные формы	-	
	Самостоятельная работа:		1. Выполнить задания по пройденной теме 2. Анализировать нотные примеры 3. Читать специальную литературу 4. Выполнить конспект соответствующего раздела учебной литературы	2	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкально-теоретических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя;
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
- фортепиано;
- учебная доска.

Технические средства обучения:

- CD-плеер
- компьютер, интерактивная доска

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений. Учебное пособие для ССУЗов. – Лань, 2016. – 272 с.
2. Способин И.В. Музыкальная форма: Учебное пособие для музыкальных училищ и вузов. – М., Музыка, 2007 г.

Дополнительная учебная литература

1. Музыкальная форма. – Общ. Редакция Ю.Н. Тюлина
2. Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. Ред. О. Коловского – Л., 1988.
3. Арановский М.Г. Синтаксическая структура мелодии. – М., 1991
4. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. – М., 1978.
5. Васина Грассман В. Музыка и поэтическое слово. 1. Ритмика. 2. Интонация. 3. Композиция. – М., 1972-78.
6. Генова Т. Из истории basso ostinato XVII-XVIII веков (Монтеверди, Перселл, Бах и др.) // Вопросы музыкальной формы. – Вып. 3. – М., 1977
7. Гончаренко С.С. Музыкальные формы в таблицах. - Новосибирск, 2000.
8. Горюхина М. Эволюция сонатной формы. – Киев, 1970.
9. Григорьева А., Дорофеева М., Марголина Г. Форма периода на примерах музыки С. Прокофьева. Хрестоматия. – М., 1968.
10. Евдокимова Ю. Становление сонатной формы в предклассическую эпоху // Вопросы музыкальной формы. – Вып. 2. – М., 1972.
11. Ионова Л.П. Концертная форма в первых частях Бранденбургских концертов И.С. Баха // Форма и стиль. – ЛОЛГК им. Римского-Корсакова. – Ч.2. – Л.,1990.
12. Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX веков. – М., 1998.

13. Лаврентьева И. Вариантность и вариантная форма в песенных циклах Шуберта // От Люлли до наших дней. – М., 1967. – С. 33-70.
14. Лаврентьева И.В. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. – М., 1978.
15. Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений: Элементы музыки и методика анализа малых форм. - М., 1967.
16. Никифорова Н. Драматургические и композиционные основы контрастно-составных форм // Проблемы музыкальной драматургии XX века. – ГМПИ им. Гнесиных. – Вып. 69. – М. 1983.
17. Протопопов Вл. Из истории форм инструментальной музыки XVI-XVIII веков. Хрестоматия. – М., 1980.
18. Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма. Учебник по анализу. - СПб., 1998
19. Холопова В.Н. Музыкальный тематизм. – М., 1983.
20. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. – М., 1974
21. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. – М., 1980.
22. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии. – ч.1. – М., 1988.
23. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Рондо в русской музыке. – ч.2. – М., 1990.
24. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. – М., 1983.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Знает простые и сложные формы; вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату	Экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся при освоении учебной дисциплины
Знает функции частей музыкальной формы	Экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся при освоении учебной дисциплины
Знает специфику формообразования в вокальных произведениях	Экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся при освоении учебной дисциплины
Умеет рассматривать музыкальное произведение в един-	Экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся при освоении учебной дисциплины

стве содержания и формы	
Умеет рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора	Экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся при освоении учебной дисциплины
Умеет выполнять анализ музыкальной формы	Экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся при освоении учебной дисциплины