

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 эффективности 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)	24
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	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1. Сведения о предмете. Содержание и форма в музыкальном произведении. Принципы музыкального формообразования. Типология музыкальных форм</p> <p>2. Основные закономерности звуковысотной организации музыки. Формообразующая и выразительная роль гармонии</p> <p>3. Основные закономерности временной организации музыки. Формообразующая и выразительная роль ритма</p> <p>4. Понятие музыкальной интонации. Интонационно-мелодическая природа музыки</p> <p>5. Структура музыкальной ткани. Склад и фактура</p> <p>6. Понятие музыкального жанра. Типология музыкальных жанров</p> <p>7. Музыкальный синтаксис. Масштабно-тематические структуры</p>	6	
			2
			2
			2
			2
			2
			2
	<p>Практические занятия:</p> <p>1. Характеризовать содержание музыкального произведения</p> <p>2. Выполнение анализа средств музыкальной выразительности</p> <p>3. Анализировать особенности мелодической линии</p> <p>4. Определить тональный план произведения, тональные соотношения разделов, тем, частей</p> <p>5. Характеризовать особенности метроритмической организации произведения</p> <p>6. Определить тип фактуры</p> <p>7. Выявить жанровые признаки музыкального произведения</p> <p>8. Выявить средства членения в музыкальном произведении, определить масштабно-тематические структуры</p>	2	
	<p>Контрольные работы:</p> <p>1. Тест на знание теоретического материала</p> <p>2. Анализ фрагментов музыкальных произведений</p>	-	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся:</p> <p>1. Выполнять задания по пройденной теме</p> <p>2. Анализировать нотные примеры</p> <p>3. Читать специальную литературу</p> <p>4. Выполнить конспект соответствующего раздела учебной литературы</p>	2	
	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1. Общие композиционные функции</p> <p>2. Специальные композиционные функции</p> <p>3. Типы изложения музыкального материала</p> <p>4. Принципы развития в музыкальной форме</p>	2	
			2
			2
			2
	<p>Практические занятия:</p> <p>1. Определить тип изложения музыкального материала по основным признакам</p>	1	

	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	3	

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