

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное
профессионально образовательное учреждение
НОВОСИБИРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

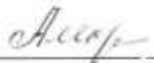
П.00 ОП.05 Анализ музыкальных произведений

по специальности 53.02.07 «Теория музыки»

Рассмотрена на заседании
Совета НСМШ,
утверждена приказом № 79 от 16
июня 2023 г.

Разработана на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) по специальности среднего професси-
онального образования (далее – СПО) 53.02.07
Теория музыки

Заведующий отделением

«Утверждаю»

Директор Марченко А.Т.

Разработчик:

И Нам Сун – преподаватель НСМШ
Веселовская Е.Ю. - методист, преподаватель НСМШ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ музыкальных произведений

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППСЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.07 «Теория музыки».

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.

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 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

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 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар.

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.

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 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Объем учебной дисциплины

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	158
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	105
в том числе:	
практические занятия	42
контрольные работы	8
написание курсовой работы	10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	53
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена – 8 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)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. Классические основы музыкальных форм		105	
Тема 1.1 Функции частей музыкальной формы	Содержание учебного материала	14	
	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: Характеризовать содержание музыкального произведения Выполнение анализа средств музыкальной выразительности Анализировать особенности мелодической линии Определить тональный план произведения, тональные соотношения разделов, тем, частей Характеризовать особенности метроритмической организации произведения Определить тип фактуры Выявить жанровые признаки музыкального произведения Выявить средства членения в музыкальном произведении, определить масштабнo-тематические структуры	4	
	Контрольные работы: Тест на знание теоретического материала Анализ фрагментов музыкальных произведений	-	

	<p>Самостоятельная работа обучающихся: Выполнять задания по пройденной теме Анализировать нотные примеры Читать специальную литературу Выполнить конспект соответствующего раздела учебной литературы</p>	7	
	<p>Содержание учебного материала</p>	2	
	1. Общие композиционные функции		2
	2. Специальные композиционные функции		2
	3. Типы изложения музыкального материала		2
	4. Принципы развития в музыкальной форме		2
	<p>Практические занятия: Определить тип изложения музыкального материала по основным признакам Соотносить тип изложения с функциями частей музыкальной формы Анализировать нотные примеры</p>	1	
	<p>Контрольные работы: Тест на знание теоретического материала Анализ музыкальных произведений на пройденные формы</p>	-	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся: Выполнять задания по пройденной теме Анализировать нотные примеры Читать специальную литературу Выполнить конспект соответствующего раздела учебной литературы</p>	1	
<p>Тема 1.2 Формы классической музыки: период, простые и сложные формы, вариационные формы, сонатная форма и ее разновидности, рондо и рондо-соната</p>	<p>Содержание учебного материала</p>	54	
	1. Музыкальная тема. Период как форма изложения темы. Нормативный период. Разновидности периода		2
	2. Простые формы		2
	3. Промежуточные формы		2
	4. Сложная трехчастная и двухчастная форма		2
	5. Рондо и его исторические разновидности		2
	6. Двойные формы. Концентрическая форма		2
	7. Вариационная форма. Основные типы варьирования		2
	8. Сонатная форма. Общие принципы сонатности		2
	9. Разновидности классической сонатной формы		2
	10. Рондо-соната и ее разновидности		2

	<p>Практические занятия: Определять границы темы Определять границы периода Анализировать период Записывать схему периода Анализировать музыкальные произведения, написанные в простой двухчастной и трехчастной форме Различать простую двухчастную форму от простой трехчастной формы Рассматривать промежуточные формы с точки зрения ее принадлежности к двухчастной или трехчастной форме Определять типы середин в сложной трехчастной форме Различать разновидности реприз Анализировать музыкальные примеры из опер, написанные в сложной двухчастной форме Анализировать музыкальные произведения различных стилистических эпох, написанные в форме рондо Отличать двойные формы и форму рондо Анализировать музыкальные произведения различных стилистических эпох, написанных в форме вариаций Различать старинную двухчастную и старинную сонатную формы Анализировать сонатную форму в произведениях различных стилистических эпох Рассматривать сонатную форму с учетом динамических процессов, приводящих к преобразованию образных сфер. Анализировать музыкальные примеры, написанные в рондо-сонатной форме</p>	20	
	<p>Контрольные работы: Тест на знание теоретического материала Анализ музыкальных произведений на пройденные формы</p>	8	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся: Выполнять задания по пройденной теме Анализировать нотные примеры Читать специальную литературу Выполнить конспект соответствующего раздела учебной литературы</p>	27	
Тема 1.3 Циклические формы	Содержание учебного материала	10	
	1. Сюита		2
	2. Сонатно-симфонический цикл		2

	3..	Вокальные циклы и сборники		1	
		Практические занятия: Определять основные разновидности циклических форм в инструментальной, камерно-вокальной, хоровой и духовной музыке. Анализировать инвариант сонатно-симфонического цикла Анализировать образную драматургию сонатно-симфонического цикла Рассмотреть разновидности сонатно-симфонического цикла	4		
		Контрольные работы: Тест на знание теоретического материала Анализ музыкальных произведений на пройденные формы	-		
		Самостоятельная работа обучающихся: Выполнять задания по пройденной теме Анализировать нотные примеры Читать специальную литературу 4. Выполнить конспект соответствующего раздела учебной литературы	5		
Тема 1.4 Контрастно- составные и смешанные фор- мы	Содержание учебного материала		6		
	1.	Контрастно-составная форма		1	
	2.	Свободные формы		1	
	3.	Смешанные формы	1		
			Практические занятия: Находить отличия в способах организации свободных форм в инструментальной музыке различных эпох Различать виды контрастно-составных форм в вокальной и инструментальной музыке Определять способ организации свободных форм Находить типовые формы в смешанных формах	1	
			Контрольные работы: Тест на знание теоретического материала Анализ музыкальных произведений на пройденные формы	-	
		Самостоятельная работа обучающихся: Выполнять задания по пройденной теме Анализировать нотные примеры Читать специальную литературу 4. Выполнить конспект соответствующего раздела учебной литературы	3		
Тема 1.5	Содержание учебного материала		8		

Музыкальные формы эпохи барокко	1.	Одночастная сквозная форма		2
	2.	Малые (простые) формы – двухчастная, трехчастная, многочастная		2
	3.	Составные (сложные) формы		2
	5.	Вариации и хоральные обработки		2
	6.	Рондо		2
	7.	Сонатная форма		2
	8.	Концертная форма		1
	9.	Циклические формы		1
	Практические занятия: Анализировать одночастные и простые формы Прослушать хоральные обработки		2	
Контрольные работы: Тест на знание теоретического материала Анализ музыкальных произведений на пройденные формы		-		
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнять задания по пройденной теме Анализировать нотные примеры Читать специальную литературу 4. Выполнить конспект соответствующего раздела учебной литературы				
Тема 1.6 Специфика формообразования в вокальных произведениях	Содержание учебного материала		8	
	1.	Общие основы вокальных форм		1
	2.	Опера, музыкальная драма		1
	3.	Кантатно-ораториальный жанры		1
	4.	Камерно-вокальные формы		1
Практические занятия: Находить изученные ранее формы в произведениях вокальной музыки Анализировать специфические формы вокальной музыки		6		
Контрольные работы: Тест на знание теоретического материала Анализ музыкальных произведений на пройденные формы		-		
Курсовая работа Согласно выбранной темы		5		
Примерная тематика курсовой работы Особенности строения цикла Г.В. Свиридова «Отчалившая Русь»				

«Об эволюции музыкального стиля камерно-вокальных сочинений И.Ф. Стравинского» «Строение цикла в сонатах И.С. Баха для скрипки и клавира» «Приемы тематической разработки у Гайдна на примере первых частей Лондонских симфоний»		
--	--	--

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия оборудованного учебного кабинета музыкально-теоретических дисциплин, в котором необходимо:

- 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

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений. Учебное пособие для ССУЗов. – Лань, 2016 г. – 272 с.
2. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений – Изд.2-е. – М.: Музыка, 1979
3. Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. – М., 1967
4. Музыкальная форма. Общая редакция Ю.Н. Тюлина. – Изд. 2-е. – М.: Музыка, 1974.
5. Способин И.В. Музыкальная форма: Учебное пособие для музыкальных училищ и вузов. – М., Музыка, 2007 г.
6. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. 3-е изд. – СПб. Издательство «Лань», 2006.

Дополнительная учебная литература

1. Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. Ред. О. Коловского – Л., 1988.
2. Арановский М.Г. Синтаксическая структура мелодии. – М., 1991
3. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. – М., 1978.
4. Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. 1. Ритмика. 2. Интонация. 3. Композиция. – М., 1972-78.
5. Генова Т. Из истории basso ostinato XVII-XVIII веков (Монтеверди, Перселл, Бах и др.) // Вопросы музыкальной формы. – Вып. 3. – М., 1977
6. Гончаренко С.С. Музыкальные формы в таблицах. - Новосибирск, 2000.
7. Горюхина М. Эволюция сонатной формы. – Киев, 1970.
8. Григорьева А., Дорофеева М., Марголина Г. Форма периода на примерах музыки С. Прокофьева. Хрестоматия. – М., 1968.
9. Евдокимова Ю. Становление сонатной формы в предклассическую эпоху // Вопросы музыкальной формы. – Вып. 2. – М., 1972.
10. Ионова Л.П. Концертная форма в первых частях Бранденбургских концертов И.С. Баха // Форма и стиль. – ЛОЛГК им. Римского-Корсакова. – Ч.2. – Л.,1990.
11. Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX веков. – М., 1998.
12. Лаврентьева И. Вариантность и вариантная форма в песенных циклах Шуберта // От Люлли до наших дней. – М., 1967. – С. 33-70.
13. Лаврентьева И.В. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. – М., 1978.
14. Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений: Элементы музыки

- и методика анализа малых форм. - М., 1967.
15. Никифорова Н. Драматургические и композиционные основы контрастно-составных форм // Проблемы музыкальной драматургии XX века. – ГМПИ им. Гнесиных. – Вып. 69. – М. 1983.
 16. Протопопов Вл. Из истории форм инструментальной музыки XVI-XVIII веков. Хрестоматия. – М., 1980.
 17. Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма. Учебник по анализу. -СПб., 1998
 18. Холопова В.Н. Музыкальный тематизм. – М., 1983.
 19. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. – М., 1974
 20. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. – М., 1980.
 21. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии. – ч.1. – М., 1988.
 22. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Рондо в русской музыке. – ч.2. – М., 1990.
 23. 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 единстве содержания и формы;	экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся при освоении учебной дисциплины
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