

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА ОП.06 И УП.03 Анализ музыкальных произведений

Рабочая программа учебного комплекса является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО **53.02.07 Теория музыки**.

Учебный комплекс включает дисциплину, относящуюся к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла, и раздел учебной практики ПМ.01 Педагогическая деятельность.

Цели и задачи учебного комплекса – требования к результатам освоения:

уметь:

У-1 выполнять анализ музыкальной формы;

У-2 рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;

У-3 рассматривать музыкальное произведение в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;

У-4 оформлять результаты аналитической деятельности в письменном виде (в виде курсовой работы)¹;

знать:

З-1 музыкальные формы эпохи барокко;

З-2 формы классической музыки: период, простые и сложные формы, вариационные формы, сонатную форму и ее разновидности, рондо и рондо-сонату;

З-3 циклические формы;

З-4 контрастно-составные и смешанные формы;

З-5 функции частей музыкальной формы;

З-6 специфику формообразования в вокальных произведениях;

иметь практический опыт:

этап совершенствования профессионального оснащения преподавателя музыкально-теоретических дисциплин:

О-1 организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики;

О-2 организации обучения учащихся пению в хоре с учётом их возраста и уровня подготовки;

О-3 организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом возрастных и личностных особенностей.

В процессе учебной деятельности по дисциплине формируются общие и профессиональные компетенции². Уровень освоения компетенций проверяется в процессе наблюдения преподавателей за

---

¹ Курсивом выделены требования, введенные Колледжем самостоятельно.

² 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;

профессиональные компетенции по специальности 53.02.07 Теория музыки

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 урока 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;

учебной деятельностью студента (при освоении профессионального цикла образовательной программы).

При освоении учебного комплекса формируются общие и профессиональные компетенции³, связанные со смежными видами профессиональной деятельности, предусмотренными специальностью 53.02.07 Теория музыки – педагогической деятельностью, организационной, музыкально-просветительской, репетиционно-концертной деятельностью в творческом коллективе, корреспондентской деятельностью в средствах массовой информации сферы музыкальной культуры.

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.

³ Общие компетенции:

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;

профессиональные компетенции по специальности 53.02.07 Теория музыки:

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 урока 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.

Особенное значение учебный комплекс имеет для формирования компетенций ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности; ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами; ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

Кроме того, осваиваются умения, соответствующие смежным видам профессиональной деятельности: выполнять целостный анализ музыкального произведения и его исполнения в процессе работы над концертной программой; формировать лекционно-концертные программы с учетом восприятия слушателей различных возрастных групп; выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения для использования его в контексте литературных жанров; применять базовые музыкально-теоретические знания в корреспондентской деятельности; проводить учебно-методический анализ литературы по музыкально-теоретическим дисциплинам; планировать развитие профессиональных навыков обучающихся.

Окончательное формирование и проверка указанных умений и компетенций происходит в рамках освоения трех профессиональных модулей (ПМ.01 Педагогическая деятельность, ПМ.02 Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе, ПМ.03 Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы музыкальной культуры). Уровень освоения компетенций проверяется в процессе наблюдения преподавателей за учебной деятельностью студента (при освоении профессионального цикла образовательной программы).

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного комплекса: максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов (105 часов по ОП.05 и 108 часов по УП.03), в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часа (70 часов по ОП.05 и 72 часа по УП.03); самостоятельной работы обучающегося 71 час (35 часов по ОП.05 и 36 часов по УП.03).

Программа учебного комплекса реализуется в течение 5-8 семестров.

В течение 5 семестра осваивается теоретический материал: базовая терминология, явление «музыкальной формы», «музыкальной темы», выразительные средства, участвующие в процессе музыкального формообразования, принципы повтора, варьированного повтора, вариантного обновления, разработочного развития, мотивной работы, контраста, взаимодополняющего контраста, особенности воплощения музыкального конфликта, соотношение рельефного и фонового музыкального материала, функциональные основы музыкальной формы, общие принципы классификации музыкальных форм.

Выполняются практические задания: освоение учебной и (или) научной литературы по темам, музыкальных произведений в различных жанрах и формах, устная характеристика средств музыкальной выразительности, участвующих в процессе формообразования на конкретном музыкальном примере, анализ музыкальных произведений, их конструктивных особенностей, драматургической логики, характеристика музыкальной темы и ее свойств, основных функций музыкального материала – вступления, экспонирования, нового экспонирования, развития, завершения, – и соответствующих им типов музыкального изложения.

В результате обучения в 5 семестре студент должен:

знать: понятия «музыкальная форма», «музыкальная тема», тематизм, композиция, драматургия, жанр, стиль, функциональные основы музыкальной формы, экспозиционный, разработочный, развивающий, заключительный типы изложения музыкального материала, действие общелогических и специальных композиционных функций, средства музыкальной выразительности и их роль в процессах жанро- и формообразования, масштабно-синтаксические структуры и их значение в построении музыкального целого и (или) его части.

уметь: использовать теоретический материал в практической исполнительской и аналитической деятельности, логично выстраивать ответ, определять границы музыкальной формы, обнаруживать интонационные связи на расстоянии, анализировать масштабно-синтаксические структуры, средства музыкальной выразительности, раскрывать их роль в создании целостной «композиционной единицы», определять и характеризовать свойства музыкальной темы, приемы тематического развития, сопоставлять функции музыкального материала в определенных частях музыкальной формы.

В течение 6 семестра осваивается теоретический материал: общая классификация музыкальных форм, углубляются представления о взаимообусловленном единстве содержания и формы музыкального произведения, период и его строение, отличительные свойства одночастной формы, основные разновидности простой 2-х и простой 3-хчастной форм, повторение частей в простых формах, порождающее трех-пятичастную и двойную трехчастную формы, строение концентрической формы, сложные 2-х и 3хчастные формы, их разновидности, случаи промежуточных форм, гомофонные, полифонические и гомофонно-полифонические формы, строение фуги, старинной 2-частной, старосонатной и концертной форм, специфика музыкального тематизма барочных и классико-романтических произведений.

Выполняются практические задания: освоение учебной и (или) научной литературы по темам, музыкальных произведений в различных жанрах и формах, устная характеристика средств музыкальной выразительности, участвующих в процессе формообразования на конкретном музыкальном примере, анализ музыкальных произведений, их конструктивных особенностей, драматургической логики, характеристика специфических особенностей музыкального тематизма с учетом жанрово-стилевого своеобразия произведения, выполнение сравнительного анализа музыкальных форм, выявление их общих и отличительных черт.

В результате обучения в 6 семестре студент должен:

знать: основные принципы и подходы к классификации музыкальных форм, синтаксические особенности строения периода (квадратного, неквадратного, повторного, не повторного строения, период с расширением и дополнением, период типа развертывания), отличительные особенности периода и одночастной формы, разновидности одночастной формы в структуре периода и «неструктурного» типа, простые формы и их разновидности, обусловленные характером середины и наличием (или отсутствием) репризы (простая двухчастная: репризная и безрепризная, простая трехчастная с развивающей или контрастной серединой), отличительные особенности двойной трехчастной, трехпятичастной и концентрической форм, сложные формы (трехчастную с трио и эпизодом, двухчастную), взаимосвязь жанра и формы, специфику некоторых инструментальных барочных форм, особенности «барочного» тематизма и приемов развития, специфику тем классико-романтического периода и способы их развития.

уметь: использовать теоретический материал в практической исполнительской и аналитической деятельности, объяснять музыкальные явления с помощью профессиональной терминологии (партия, тема, раздел, часть, рефрен, ригурнель, *da capo*, эпизод, трио и т. п.), логично выстраивать ответ, определять границы музыкальной формы, обнаруживать интонационно-тематические связи разделов (частей) на расстоянии, объяснять единство содержания и формы, анализировать музыкальное произведение с позиций реализации общих композиционных закономерностей и индивидуальных решений «типовых» форм, обусловленных, в т. ч. программным замыслом, выполнять целостный анализ музыкального произведения.

В течение 7 семестра осваивается теоретический материал: сонатная форма, особенности ее строения и трактовки в различных историко-стилевых условиях, сонатность как принцип и особенности его реализации в других формах, форма второго плана, старинное и классическое рондо, рондо как жанр и форма.

Выполняются практические задания: освоение учебной и (или) научной литературы по осваиваемым темам, целостный анализ, сравнительный анализ музыкальных произведений, написанных в различных жанрах и формах, в т. ч. с целью выявления «типичного-индивидуального», «общего-частного» и осознания глубинных эволюционных процессов, отразившихся в характере музыкального тематизма, способах его развития и особенностях музыкального формообразования, главным образом, в эпоху барокко, классицизма и романтизма.

В результате обучения в 7 семестре студент должен

знать: особенности строения сонатной формы, в т. ч. в историческом срезе: специфику старосонатной формы, «классицистской» и романтической сонатной формы, составляющие разделы сонатной формы – обязательные (экспозиция, разработка (эпизод), реприза) и «съёмные» части (вступление и кода), тематический состав разработки, приемы развития музыкального материала, трактовку коды как «второй разработки», в произведениях Л. Бетховена, некоторые особенности сонатной формы в фортепианной сонате, симфонии и концерте, сонатную форму с двойной экспозицией, принцип динамического сопряжения, особенности главной, связующей, побочной и заключительной партий, тонально-гармоническое строение экспозиции, разработки и репризы, старинное рондо французских клавесинистов, жанровый материал, «классическое» рондо, особенности рефрена и эпизодов, примеры из музыкальной литературы, основных исследователей.

уметь: использовать теоретический материал в практической исполнительской и аналитической деятельности, объяснять музыкальные явления с помощью профессиональной терминологии, логично

выстраивать ответ, анализировать музыкальное произведение в единстве содержания и формы, определять границы музыкальной формы, сравнивать экспозицию и репризу в сонатной форме, выявлять общее и отличное, объяснять логику тонально-гармонического движения, анализировать музыкальное произведение с позиций реализации общих композиционных закономерностей и индивидуальных решений «типовых» форм, обусловленных, в т. ч., программным замыслом, выполнять целостный анализ музыкального произведения, проводить аналитическую и исследовательскую работу, подготовить письменную работу.

В течение 8 семестра осваивается теоретический материал: рондо как жанр и рондо как принцип, строение и разновидности рондо-сонаты, вариационная форма, типы вариаций, вариационный метод, соотношение понятий вариационность и вариантность, формы вокальной музыки, смысловое соотношение текста и музыки, смешанные, контрастно-составные и циклические формы.

Выполняются практические задания: изучение учебной и (или) научной литературы по осваиваемым темам, изучение важнейших музыкальных форм на примере репертуарных произведений, главным образом, барокко, классико-романтического периода и современности, целостный анализ музыкальных произведений, направленный на дальнейшее глубинное постижение закономерностей музыкального формообразования, принципов соотношения текстового и музыкального планов, а также понимание особенностей формообразования в определенных жанровых и историко-стилевых условиях.

В результате обучения в 8 семестре студент должен

знать: основные закономерности музыкального формообразования, в т. ч. в соответствии с принадлежностью музыкального произведения к определенному историко-стилевому этапу, спецификой определенных композиторских школ и стиливых направлений, некоторые особенности своеобразной трактовки типовых музыкальных форм в творчестве отдельных композиторов, отличительные особенности вариационного и вариантного развития музыкального материала, отличительные черты рондо-сонаты (с разработкой и эпизодом) и ее тонального плана, виды вариаций (вариации *basso ostinato*, *soprano ostinato*, фигурационные вариации, жанрово-характерные вариации, строгие и свободные вариации, однотемные и многотемные вариации), специфику смешанных, свободных, контрастно-составных, циклических форм, а также жанровые сферы их применения, основные вокальные формы (куплетная, куплетно-вариационная, куплетно-вариантная, сквозная) и своеобразие вокальных композиций, обусловленное взаимодействием вербального и музыкального планов.

уметь: использовать теоретический материал в практической исполнительской и аналитической деятельности, объяснять музыкальные явления с помощью профессиональной терминологии, логично выстраивать ответ, анализировать музыкальное произведение в единстве содержания и формы, определять границы музыкальной формы, объяснять своеобразие трактовки изученных форм на конкретных примерах, объяснять их принадлежность к определенному историко-стилевому этапу.