

**Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области
«Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ НСО
НМК им. А.Ф. МУРОВА

_____ / В.И. Анохин

01 сентября 2020 г.

Редакция 01.09.2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ**

**по специальности
среднего профессионального образования**

53.02.06 Хоровое дирижирование

Программа углубленной подготовки

Форма обучения - очная

Новосибирск 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.06 Хоровое дирижирование

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.

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

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;

знать:

З-1 простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату;

З-2 понятие о циклических и смешанных формах;

З-3 функции частей музыкальной формы;

З-4 специфику формообразования в вокальных произведениях, *в том числе в хоровых произведениях.*

В процессе учебной деятельности по дисциплине формируются общие и профессиональные компетенции¹. Уровень освоения компетенций проверяется в процессе наблюдения преподавателей за учебной деятельностью студента (при освоении профессионального цикла образовательной программы).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 81 час, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа;

самостоятельная работа обучающегося – 27 часов.

¹ 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 53.02.06 Хоровое дирижирование

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности;

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар;

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 образовательных 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)	81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	54
в том числе:	
практические занятия	22
контрольные работы	3
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	27
в том числе:	
домашняя работа	27
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.	

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Анализ музыкальных произведений

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. Музыкальная форма: единство строения и содержания произведения		10	
Тема 1.1. Понятие музыкальной формы. Интонационная природа музыки	Содержание учебного материала	1	
	1 Введение: понятия «анализ», «музыкальная форма»; «музыкальный материал». 2 Форма-процесс, форма-структура. 3 Формообразующие средства. 4 Понятие «интонация». Интонационная теория Б. Асафьева. 5 Понятие «мелодия». Мелодия и ее важнейшие стороны. Ладогармоническая сторона мелодии. Мелодическая линия. Взаимодействие мелодической линии и ладовой стороны мелодии.		<i>1</i>
	Практические занятия: прослушивание и анализ музыкальных примеров в аспекте формообразующей роли средств музыкальной выразительности, понимания общих процессов музыкального формообразования, музыки как временного вида искусства и как «искусства интонируемого смысла» (Б. Асафьев), а также особенностей строения мелодической линии и ее взаимосвязи с ладогармонической спецификой музыкального произведения.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по теме по конспекту лекций, учебнику; выполнение анализа музыкального примера по заданному плану.	2	
Тема 1.2. Функции частей музыкальной формы. Синтаксические структуры	Содержание учебного материала	2	<i>1</i>
	1 Общие логические, общие композиционные и специальные композиционные функции (теория Б. Асафьева, В. Бобровского) 2 Типы музыкального изложения. Особенности экспозиционной, срединной, срединно-развивающей, вступительной и заключительной частей формы, нового экспонирования. 3 Музыкальная тема. 4 Тематический материал. Способы развития музыкального материала. Виды повтора: точный, вариационный, вариантный, разработочное развитие, контраст. 5 Синтаксические структуры. Мотив. Субмотив. Фраза. Предложение.		
	Практические занятия: определение на слух функций музыкального материала, приемов музыкального развития, выполнение анализа музыкального произведения (примера) в единстве содержания и формы, реализуемого, в т.ч. в особенностях музыкального изложения и масштабно-синтаксических структур.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по теме по конспекту лекций, учебнику; выполнение анализа музыкального примера по заданному плану.	2	

<p>Раздел 2. Формы классической музыки</p>		71	
<p>Тема 2.1. Классификация форм классической музыки. Период</p>	<p><i>Содержание учебного материала</i></p>	2	
	<p>1 Обзор классических форм. Принципы классификации форм. 2 Период – форма изложения относительно законченной музыкальной мысли. Период как мера формы, как структура темы или части темы в гомофонно-гармонической музыке. Его экспозиционность, внутренние и внешние признаки целостности. Классификация периодов.</p>		2
	<p>Практические занятия: слушание и анализ периодов разных видов в заданных произведениях, структурная, тематическая и тональная характеристика периодов.</p>	1	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся: освоение теоретического материала по конспекту лекций, учебнику; поиск периодов разных видов в исполнительском репертуаре, выполнение анализа формы периода; анализ заданных музыкальных произведений в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).</p>	2	
<p>Тема 2.2. Простые формы. Концентрическая форма. Одночастная форма</p>	<p><i>Содержание учебного материала</i></p>	4	
	<p>1 Простые «песенные» формы. Принципы образования, область применения. Разновидности простых форм. 2 Простая 3-частная форма. Определение. Архитектоника и функции частей. Классификация по типу средин и реприз. Способы связи частей. Вступление. Кода 3 Простая 2-частная форма. Определение. Разновидности по типу второй части: репризная и безрепризная формы. Функции частей. Отличие от простой 3-х частной репризной формы. Область применения. Связь с бытовыми жанрами. 4 Краткий обзор: 3-5-частная форма. Двойная 3-частная форма. Пути образования. Рондообразность. Разновидности по типу средин. Точность или вариационность повторений в 3-5 частной форме. Устойчивость формы. Вариантность изменений в двойной 3-х частной форме. Неустойчивость формы. 5 Концентрическая форма. Определение. Принцип и признаки концентрического строения. Многократный контраст при организованности целого. Различное строение частей. Средства выделения центрального раздела. Возможности изменений в возвращающихся частях. 6 Одночастная форма в структуре периода. Использование периода как формы самостоятельного произведения в музыке XIX и XX веков - «период–целое», сравнение с «периодом–частью». Функциональная исчерпанность, художественная целостность, тональная замкнутость. Выход за рамки экспозиционности на втором этапе формы. 7 Одночастная форма неструктурного типа. Тематическая емкость. Свободное развитие музыкального материала. Индивидуализированность формы. Взаимодействие в одном произведении нескольких структурных принципов.</p>		1
	<p>Практические занятия: слушание и анализ простых форм в музыкальных произведениях; определение границ музыкальной формы, характера музыкального тематизма, типов музыкального изложения и приемов развития, средств музыкальной выразительности, масштабно-синтаксических структур, тонального плана, анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.</p>	2	

	Дифференцированный зачет: выполнение анализа формы; анализ заданных музыкальных произведений в простых формах в единстве содержания и формы, в связи жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора (по параметрам практических занятий).	1	
	Самостоятельная работа обучающихся: освоение теоретического материала по конспекту лекций, учебнику; поиск простых форм в исполнительском репертуаре, выполнение анализа формы; анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора (по параметрам практических занятий).	4	
Тема 2.3. Сложные формы	Содержание учебного материала	3	2
	1 Принцип образования сложных форм: тематический контраст двух образных сфер без их взаимодействия. Простые формы как типичные части сложных форм. 2 Сложная 3-частная форма. Определение. Из истории формы. Область применения. I часть – простая форма как типичный случай; иные структуры I части. Средняя часть: трио и эпизод их признаки. Постепенное стирание граней между трио и эпизодом Тональные отношения средней части с крайними. Способы связи частей. Реприза – разновидности. Редкость динамической репризы. Роль коды в драматургии формы.		
	Практические занятия: слушание и анализ музыкальных произведений в сложных формах, выявление особенностей их строения, тематических отношений, тональных планов и видов развития. Анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.	3	
	Самостоятельная работа обучающихся: освоение теоретического материала по конспекту занятий, учебнику; анализ заданных произведений в сложной 3-частной и концентрической формах в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора (по параметрам практических занятий).	2	
Тема 2.4. Вариационная форма	Содержание учебного материала	4	1
	1 Определение. Вариации и вариационный метод развития. Строгие и свободные вариации. Классификация. Теоретическая бесконечность и композиторские решения замкнутости вариационного цикла. Особенности драматургии вариационных форм: дробность, принцип группировки вариаций, форма-структура и форма-процесс. Экспонирование темы и ее развитие, в т.ч. в направлении драматизации или иного качественного изменения исходного музыкального образа посредством ладотонального развития, преобразования фактуры и др. 2 Разновидности вариаций: Фигурационные вариации. Тема вариаций. Метод фигурационного варьирования. Вариации на basso ostinato. Определение. Применение. Жанровые сферы. Барочная ария-lamento, пассакалья, чакона, пассакалья в творчестве композиторов XX века. Характер темы, строение верхних голосов, организация целого. Вариации на выдержанную мелодию. Связь с куплетной, куплетно-вариационной и куплетно-вариантной формами. Тема и методы варьирования. Жанровые сферы реализации. Жанрово-характерные вариации. Тема вариации и метод жанрово-характерного варьирования, тональный план, структурные изменения в теме, значительность финального раздела, усиление контраста между вариациями, связи с сюитной логикой.		

		Многотемные вариации. Соотношение тем. Порядок следования вариаций. «Гайдновский» тип поочередного варьирования и тип «пластов». Сочетание с другими формами. Вариации и тема: тема в становлении		
		Практические занятия: слушание и анализ музыкальных произведений. Анализ музыкальных произведений в вариационной форме в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.	2	
		Самостоятельная работа обучающихся: освоение и закрепление пройденного материала по конспекту занятий, учебнику; анализ музыкальных произведений в вариационной форме в единстве содержания и формы в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора (по параметрам практических занятий).	3	
Тема 2.5. Рондо и его типы	Содержание учебного материала		4	2
	1	Рондо. Определение. Формообразующие принципы. Истоки. Исторические разновидности.		
	2	Старинное рондо французских клавесинистов: многочастность, однотемность, различное развитие темы в эпизодах, период – структура рефрена.		
	3	Классическое рондо. Многотемность, контрасты между частями, тонально-гармонические планы. Типичность пятичастного рондо. Строение рефрена. Связки между частями.		
4	Послеклассическое «свободное» рондо. Рондо в вокальных жанрах, в оперных сценах, в русской музыке. Усиление тематических контрастов. Возможность проведения рефрена в разных тональностях, изменения его структуры, пропуска рефрена и следование подряд двух эпизодов, возвращения одного из эпизодов на расстоянии.			
		Практические занятия: слушание и анализ музыкальных произведений в форме рондо. Определение строения их частей, составление тонально-тематической схемы. Анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.	2	
		Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по конспекту занятий, учебнику; анализ заданных произведений в форме рондо в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора (по параметрам практических занятий).	2	
Тема 2.6. Сонатная форма.	Содержание учебного материала		5	1
	1	Сонатная форма. Применение. Принцип динамического сопряжения. Строение классической сонатной формы. Вступление. Экспозиция. Разработка и (или) Эпизод. Реприза и ее виды. Кода. Кода – вторая разработка. Трактовка разделов сонатной формы. Музыкально-тематическое решение формы. Тональные соотношения тем в экспозиции и репризе. Некоторые особенности трактовки сонатной формы в фортепианной сонате, симфонии, концерте.		
	2	Старинная сонатная форма. Строение. Генетическая связь со старинной двухчастной и трехчастной формами: общность и отличия. Особенности музыкального тематизма и приемов музыкального развития.		
	3	Рондо-соната: соединение признаков формы рондо и сонатной. Схема. Разновидности: с эпизодом, с разработкой.		
		Практические занятия: слушание произведений, выполнение анализа форм произведений (определение границ разделов музыкальной формы, тем, логики тонального движения, характеристика музыкальной темы и приемов музыкального развития, оценка анализируемой сонатной формы с позиций ее «нормативного» или «ненормативного» решения) и целостного анализа музыкальных произведений в единстве содержания и	3	

	формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора (трактовка сонатной формы в связи с особенностями типа симфонизма: жанровый, лирико-драматический, героико-драматический, лирико-психологический, «песенный», эпический, а также с учетом принадлежности музыкального произведения к определенному историко-культурному этапу, сравнительный анализ различных произведений, написанных в сонатной форме.		
	Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по конспекту занятий, учебнику; анализ заданных произведений в сонатной форме в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора (по параметрам практических занятий).	4	
Тема 2.7. Основные разновидности вокальных форм. Куплетная форма. Сквозная форма. Сложная 2-хчастная форма	Содержание учебного материала	3	1
	1 Специфика формообразования в вокально-хоровых произведениях. Синтетичность вокальной музыки, объединяющей искусства слова и музыки. Влияние текста, его строения на музыкальную композицию. Смысловые полифония и параллелизм текста и музыки, соотношения текста и подтекста.		
	2 Куплетная форма. Опора на повторение музыкального материала, строение куплетов. Понятия «куплет», «запев», «припев». Куплетно–вариационная, куплетно-вариантная формы.		
	3 Сквозная форма. Принцип обновления материала как основа образования сквозных форм. Смысловые соотношения музыки и текста. 4 Сложная 2-хчастная форма. Применение (оперная ария). Строение. Соотношение частей. Влияние принципов вокального формообразования на инструментальную музыку.		
Практические занятия: слушание произведений в различных видах вокальных форм; выполнение анализа форм, определение мелодических рисунков и их вершин. Анализ различных структур куплетов в куплетных, куплетно-вариационных и куплетно-вариантных формах, особенностей сквозной и сложной двухчастной форм. Анализ смысловых соотношений музыки и текста. Целостный анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.	3		
Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по конспекту занятий, учебнику; анализ изученных музыкальных форм на примере заданных произведений, произведений собственного исполнительского репертуара; анализ заданных музыкальных произведений в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора (по параметрам практических занятий).	3		
Тема 2.8. Циклические и смешанные формы: сонатно-симфонический цикл, сюита	Содержание учебного материала	2	1
	1 Циклические формы. Определение. Общая характеристика. Особенности композиции и драматургии циклических форм. Общая панорама циклических форм и их характеристика.		
	2 Инструментальные циклы. Сюита: барочная сюита, сюита в музыке XIX века. Принцип «бесконечного» нанизывания пьес, поиски организации сюитного цикла. Сонатно-симфонический цикл.		
	3 Вокально-хоровые циклы. 4 Смешанные формы. Определение. Стабильные и нестабильные смешанные формы. Равноправные и соподчинённые сочетания форм.		

	<p>Практические занятия: прослушивание и анализ музыкальных произведений в циклической и смешанной формах.</p> <p>Анализ строения сонатно-симфонического цикла с позиций его классического претворения (количество и соотношение частей, тональный план, драматургические функции частей в структуре целого) или его модификации в XIX веке: «перестановка» частей, их функции в структуре целого, «сжатие» сонатно-симфонического цикла до одночастности в жанре романтической симфонической поэмы, принцип монотематизма. Сонатно-симфонический цикл в музыке XX века: трактовка финала (финал-процесс, финал-итог). Анализ строения вокально-хоровых циклических произведений и произведений в смешанной форме. Анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.</p>	2	
	<p>Дифференцированный зачет по темам курса: опрос, анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.</p>	2	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по конспекту занятий, учебнику; анализ заданных произведений в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора (по параметрам практических занятий).</p>	2	
Всего:		81	

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:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- фортепиано;
- аудиопроигрыватель;
- учебные, учебно-методические пособия;
- нотные издания;
- аудиоматериалы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие. 3-е изд., испр. - Санкт-Петербург, 2016. - 272 с.
2. Кюрегян Т.С. Форма в музыке XVII-XX веков. М.: ТЦ «Сфера», 1998. – 344 с.
3. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Санкт-Петербург, 2013. — 496 с.

Интернет-ресурсы:

1. Электронная библиотечная система ЛАНЬ [Электронный ресурс] Код доступа: <https://e.lanbook.com/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
У-1 Уметь выполнять анализ музыкальной формы;	Дифференцированный зачет; наблюдение на практических занятиях, практическая проверка
У-2 Уметь рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;	
У-3 Уметь рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;	
З-1 Знать простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату	устная и/или письменная проверка, собеседование
З-2 Знать понятие о циклических и смешанных формах	
З-3 Знать функции частей музыкальной формы	
З-4 специфику формообразования в вокальных произведениях, в том числе в хоровых произведениях	