

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

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**

**53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)**

программа углубленной подготовки

Форма обучения - очная

Новосибирск 2020

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Анализ музыкальных произведений разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов).

Относится к укрупненной группе специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство.

Организация-разработчик: ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова.

Разработчики:

Лебедева С.В. – зам. дир. по научно-методической работе;

Гусева И.С. – начальник научно-методического отдела;

Юкчева О.Л. –заведующий ПЦК Теория музыки, преподаватель;

Коробейников С.С. – канд. иск., преподаватель отделения теории музыки, методист;

Преподаватели ПЦК Теория музыки:

Джагарова Е.А., канд. иск.;

Друкарова О.А.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена ПЦК Теория музыки.
Протокол №1 от 31.08.2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11

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 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов).

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

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – 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;

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 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 учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;

самостоятельной работы 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 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар;

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений;

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	<i>Объем часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	54
в том числе:	
практические занятия	25
контрольные работы	5
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		12	
Тема 1.1. Понятие музыкальной формы	Содержание учебного материала 1 Введение: понятия «анализ», «музыкальная форма». 2 Форма-процесс, форма-структура. 3 Формообразующие средства.	1	1
Тема 1.2. Функциональная организация музыкальной формы:	Содержание учебного материала 1 Общие логические функции, триада Б. Асафьева (i – m – t). 2 Функции музыкального материала (типы его изложения): экспозиционный, срединный, заключительный. Их особенности и разновидности. 3 Функции частей формы: экспонирования, развития, завершения, введения, нового экспонирования. 4 Структурные уровни формы.	1	1
	Практические занятия: эмпирическое определение на слух функций материала в незнакомых произведениях.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по теме по конспекту лекций, учебнику.	2	
Тема 1.3. Виды развития тематического материала	Содержание учебного материала 1 Понятие музыкальной темы. Музыкальный материал. 2 Понятие «развитие» в музыке. Вариационное, вариантное и разработочное развитие, повторение и тематический контраст.	2	1
	Практические занятия: определение видов развития в музыкальных произведениях, их признаков, формообразующей роли, художественного смысла; анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по конспекту лекций и учебнику; поиск музыкальных примеров разных видов развития в своем исполнительском репертуаре; анализ заданных музыкальных произведений в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).	2	
Раздел 2. Формы классической музыки		69	
Тема 2.1. Классификация форм классической музыки. Период	Содержание учебного материала 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, разновидности, количество предложений, квадратность и неквадратность.	1	2
	Практические занятия: слушание и анализ периодов разных видов в заданных произведениях, структурная, тематическая и тональная характеристика периодов.	1	

	Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, 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).	1	
Тема 2.2. Простые формы. Концентрическая форма. Одночастная форма	Содержание учебного материала	3	
	1 Простые «песенные» формы. Принципы образования, область применения. Разновидности простых форм.		1
	2 Простая 3-частная форма. Определение. Архитектоника и функции частей. Классификация по типу середин и реприз. Способы связи частей. Вступление. Кода. Типичные повторения частей. Возможности возникновения других форм на этой основе.		
	3 Простая 2-частная форма. Определение. Разновидности по типу второй части: репризная и безрепризная. Функции частей. Область применения. Связь с бытовыми массовыми жанрами.		
	4 3-5-частная форма. Двойная 3-частная форма. Пути образования. Рондообразность. Разновидности по типу середин. Точность или вариационность повторений в трёх-пятичастной 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.			
Практические занятия: слушание и анализ простых форм в музыкальных произведениях; анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы.	2		
Дифференцированный зачет: выполнение анализа формы; анализ заданных музыкальных произведений в простых формах в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).	1		
Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, учебнику; поиск периодов разных видов в исполнительском репертуаре, выполнение анализа формы; анализ заданных музыкальных произведений в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).	3		
Тема 2.3. Сложная 3-частная форма	Содержание учебного материала	2	
	1 Сложная 3-частная форма. Определение. I часть – простая форма как типичный случай; иные структуры I части. Период как форма ее тем. Тональные отношения средней части с крайними.		2
	2 Средняя часть: трио и эпизод, их признаки. Реприза – разновидности.		
	Практические занятия: слушание и анализ музыкальных произведений в сложной 3х-частной и 3–5–частной формах. Определение строения их частей, 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.	2	
Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, учебнику; анализ заданных произведений в сложной 3-частной форме в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).	2		
Тема 2.4. Рефренные формы. Форма рондо	Содержание учебного материала	2	
	1 Рондо. Определение. Формообразующие принципы. Истоки. Исторические разновидности.		2
	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 его 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.	4	
		Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, учебнику; анализ заданных произведений в форме рондо в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).	3	
Тема 2.5. Сонатная форма. Рондо-соната		Содержание учебного материала	4	
	1	Сонатная форма – высшая форма гомофонно-гармонической, преимущественно инструментальной музыки. Динамичность, пронизанность развитием. Тональный план как модель формы. Тональные соотношения главной партии (Гп) и побочной (Пп) в экспозиции и репризе.		1-2
	2	Динамическое сопряжение – способ активного взаимодействия партий в экспозиции и репризе, разработки с репризой. Разнообразие тематического решения формы: от однотемности до многотемности.		
	3	Разделы сонатной формы. Полная сонатная форма. Экспозиция: строение, роль партий, связующего и заключительного разделов. Реприза: всегда изменена по сравнению с экспозицией. Изменения в Г.п., тональное подчинение П.п. Особые виды реприз: зеркальная, субдоминантовая, с пропуском Гп. Разработка. Интенсивность преобразования экспозиционного материала. Свобода в выборе материала, тонального движения, господство разработочного приёма развития, значение полифонических приемов. Эпизодическая тема в разработке. Сопряжение с репризой и влияние на нее.		
	4	Рондо-соната: соединение признаков формы рондо и сонатной. Схема.		
		Практические занятия: слушание произведений, выполнение анализа форм произведений, знакомых по курсу музыкальной литературы. Анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.	4	
		Контрольная работа: опрос по темам курса; выполнение анализа формы музыкального произведения.	2	
		Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, учебнику; анализ заданных произведений в сонатной форме в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).	5	
Тема 2.6. Вариационная форма		Содержание учебного материала	3	
	1	Определение. Происхождение формы. Вариационный метод развития как господствующий.		1-2
2	Классификация. Теоретическая бесконечность и способы завершения. Дробность формы и создание скрепляющей формы. Соотношение формы-структуры и формы-процесса. Создание функции развития с помощью преобразования фактуры в направлении её неустойчивости, ритмического дробления, полифонических вариаций, других видов развития.			
	3	Разновидности вариаций: Фигурационные строгие (классические, орнаментальные). Время расцвета. Тема, особенности, строение. Способы варьирования. Особенности строения цикла. Допустимые отклонения от строгого варьирования. Вариации на basso ostinato. Принцип этой полифонической формы. Истоки формы. Термины “пассакалия” и “чакона”. Особенности басовой темы, работа с ней. Способы варьирования. Время расцвета формы. Роль в музыке XX века, у Шостаковича. Вариации на выдержанную мелодию. Происхождение от куплетной формы. Способы варьирования, значение гармонического и оркестрового варьирования. Применение.		

	<p>Свободные вариации. Время расцвета. Понятие свободной вариации. Жанрово–характерные вариации. Особенности тональных планов, структурные изменения в теме, включение пьес, не связанных с темой. Значительность финального раздела. Усиление контраста между вариациями, сближение с сюитой. Вариации и тема: тема в становлении.</p> <p>Многотемные вариации. Соотношение тем. Различный порядок следования вариаций. «Гайдновский» тип поочерёдного варьирования и тип «пластов». Сочетание с другими формами.</p>		
	Практические занятия: слушание и анализ музыкальных произведений в вариационной форме. Анализ музыкальных произведений в вариационной форме в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора	3	
	Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, учебнику; анализ заданных музыкальных произведений в вариационной форме в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).	3	
<p>Тема 2.7. Музыкальные формы эпохи барокко</p>	Содержание учебного материала	1	
	1 Старинная 2-частная форма – полифоническая форма эпохи барокко, применение. Принцип построения, основные свойства (однотемность, плавность переходов и др.), многообразие конкретных решений. Первая часть – структура типа развёртывания (период типа развёртывания). Особенности темы – ядра, разомкнутость; особенности фазы развёртывания, тональные планы. Вторая часть: тематическое содержание, тонально–гармонический план, строение. Безрепризность формы. Связь тонального плана с будущей сонатной формой. Возможность возникновения сонатных отношений. Сближение с трёхчастной формой.		1
	2 Старосонатная форма. Определение. Связь со старинной двухчастной формой и отличие от неё. I часть – сонатная экспозиция доклассического типа. Многообразие структурных и тематических решений. Г.п. и П.п. как две тональные зоны. Возможность побочно-заключительной, связующе-побочной партий. Однотемность, двух– и многотемность. Функциональное многообразие облика тем. Повторения частей. II часть – разработка и реприза П.п. в главной тональности. Особенности тематического, тонально–гармонического строения разработки, виды развития в ней. Полная старинная сонатная форма (3-частная) у И. С. Баха, Генделя, Д. Скарлатти.		
	3 Концертная форма эпохи барокко. Рондообразность формы. Разнообразие строения ритурнели, её изменения в последующих проведениях. Интермедии (эпизоды) – неустойчивые модулирующие части формы, приёмы развития, возможность появления новых, обычно фигурационных тем.		
	Практические занятия: слушание и анализ музыкальных произведений в формах эпохи барокко. Определение строения их частей, 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.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, учебнику; анализ заданных музыкальных произведений в формах барокко в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).	1	
<p>Тема 2.8. Основные разновидности вокальных форм. Сквозная форма. Сложная 2-частная форма</p>	Содержание учебного материала	2	
	1 Специфика формообразования в вокальных 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». Припев как дополнение к периоду или вторая часть простой 2-частной формы. Куплетно–вариационная, куплетно-вариантная форма.		

	3	Сквозная форма. Принцип обновления материала как основа образования сквозных форм. Смысловые соотношения музыки и текста. Разновидности.		
	4	Сложная 2-частная форма. Определение. I и II части – простые формы как типичный случай; иные структуры частей. Соотношение частей. Оперная ария – сфера применения.		
	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 формах, вариациях на басса-огиато. Знакомство с вариациями различных видов. Слушание и анализ произведений в куплетно-вариантной форме типа прорастания, анализ ладо-гармонических, структурных изменений в куплетах-вариантах, изменений положения вершин и рисунков мелодии. Анализ смысловых соотношений музыки и текста (анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора). Слушание и анализ произведений в различных структурах, выявление среди них сквозных форм. Определение строения, тональных планов и видов развития. Знакомство с многочастной репризной формой. Слушание и анализ форм музыкальных произведений (в различных структурах); выявление среди них сложной 2х-частной формы. Определение строения ее частей, тональных планов и видов развития.		2	
	Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, учебнику; анализ изученных музыкальных форм на примере заданных произведений, произведений своего исполнительского репертуара; анализ заданных музыкальных произведений в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).		2	
Тема 2.9. Смешанные формы. Контрастно-составные формы. Циклические формы	Содержание учебного материала		2	
	1	Смешанные формы. Определение. Равноправные и соподчинённые сочетания форм. Типизированные смешанные формы. Индивидуальные формы.		1-2
	2	Контрастно-составные формы. Определение. Область применения.		
	3	Циклические формы. Определение. Сюита. Старинная сюита. Новая сюита Сонатно-симфонический цикл. Классическое строение, типичные соотношения частей. Вокальные циклы: камерные и кантатно-ораториальные.		
	Практические занятия: слушание и анализ музыкальных произведений в вариационной форме. Анализ музыкальных произведений в смешанной, циклической, контрастно-составной формах в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.		2	
Дифференцированный зачет по темам курса: опрос, анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора		2		
Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, учебнику; анализ заданных музыкальных произведений в смешанной, циклической, контрастно-составной формах в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).		3		
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; контрольная работа; 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	