

**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 УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА ОП.05 И УП.03
АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ**

**по специальности
среднего профессионального образования**

53.02.07 Теория музыки

программа углубленной подготовки

Форма обучения - очная

Новосибирск 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА	4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА	15
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА	16

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА ОП.05 И УП.03 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

1.1. Область применения программы:

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

1.2. Место учебного комплекса в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

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

1.3. 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.

1.4. 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).

В процессе учебной деятельности по дисциплине формируются общие и профессиональные компетенции², связанные со смежными видами профессиональной деятельности, предусмотренными

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;

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. 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).

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. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности;

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 приемы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся;

ПК 1.7. 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;

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приемы 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 УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА УД.05 И УП.03
АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ**

2.1. Объем учебного комплекса и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Объем часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	237 129+108 ОП.05+УП.03
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	158 86+72 ОП.05+УП.03
в том числе:	
практические занятия	78
контрольные работы	6
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	79 43+36 ОП.05+УП.03
в том числе:	
самостоятельная работа над курсовой работой	12
домашняя работа	51
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета	

2.2. Примерный тематический план и содержание учебного комплекса ОП.05 и УП.03 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		48	
Тема 1.1. Понятие музыкальной формы	Содержание учебного материала	3	
	1 Музыкальная форма как многоуровневое явление. Единство формы и содержания. Форма-процесс, форма-структура. 2 Формообразующие средства. Музыкальная фактура. Фактурные функции голосов. Фактура как носитель жанровых признаков. 3 Роль фактуры в движении и членении формы. 4 Устойчивость и неустойчивость гомофонно-гармонической типа фактуры.		1
	Практические занятия: анализ музыкальных примеров на проявление устойчивости и неустойчивости фактуры.	3	
	Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по теме по конспекту лекций, учебнику.	3	
Тема 1.2. Функциональная организация музыкальной формы:	Содержание учебного материала	6	
	1 Общие логические функции, триада Б. Асафьева ($i - m - t$). 2 Средства музыкальной выразительности. Рельефный и фоновый музыкальный материал. 3 Функции музыкального материала (типы его изложения): экспозиционный, срединный, заключительный. Их особенности и разновидности. 4 Функции частей формы: экспонирования, развития, завершения, введения, нового экспонирования. 5 Совмещение функций. Движение функций. Функциональная организация всех уровней музыкальной формы: мотивного, структурно-тематического, структурно-композиционного. Схема движения функций В. Бобровского. Мотив.		1-2
	Практические занятия: эмпирическое определение на слух функций материала в незнакомых произведениях; анализ заданных музыкальных произведений в единстве содержания и формы. Углубление практических навыков определения функций и теоретическое осознание тонально-гармонических, структурных и фактурно-тематических способов организации музыкального материала, несущего ту или иную функцию.	6	
	Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по теме по конспекту лекций, учебнику; анализ заданных музыкальных произведений в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).	6	
Тема 1.3. Виды развития тематического материала	Содержание учебного материала	7	
	1 Тематический материал. 2 Понятие музыкальной темы. Свойства музыкальной темы. Фактурный облик музыкальной темы. Разнообразие тематических структур. Организация выразительных средств в теме. Содержательная сторона темы, жанрово-семантические истоки. Пути формирования семантики инструментального тематизма.		1-3

	3	Виды развития тематического материала. Вариационное, вариантное и разработочное развитие, повторение и тематический контраст.		
	4	Полное изложение темы, этапы ее развития в классическом периоде.		
		Практические занятия: определение видов развития в музыкальных произведениях, их признаков, формообразующей роли, художественного смысла; анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы на примере формы периода.	6	
		Дифференцированный зачет: определение видов развития в музыкальных произведениях, их признаков, формообразующей роли, художественного смысла; анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы на примере формы периода.	1	
		Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по конспекту лекций и учебнику; определение границ темы в заданных произведениях; поиск музыкальных примеров разных видов развития в своем исполнительском репертуаре; анализ заданных музыкальных произведений в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).	7	
Раздел 2. Формы классической музыки			189	
Тема 2.1. Классификация форм классической музыки. Период		Содержание учебного материала	2	
	1	Обзор классических форм. Принципы классификации форм.		2-3
	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, размеры, квадратность и неквадратность. Проявление разных видов развития и степень динамичности структуры.		
	3	Синтаксические структуры.		
		Практические занятия: слушание и анализ периодов разных видов в заданных произведениях, структурная, тематическая и тональная характеристика периодов.	2	
		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).	2	
Тема 2.2. Простые формы. Концентрическая форма. Одночастная форма		Содержание учебного материала	8	
	1	Простые «песенные» формы. Принципы образования, область применения. Разновидности простых форм.		1-3
	2	Простая 3-частная форма. Определение. Архитектоника и функции частей. Классификация по типу средин и реприз. Строение первой части – использование любых периодов. Особенности средин развивающегося, контрастного и смешанного типов. Реприза как продолжение и итог развития. Формирование репризы в форме как важный исторический этап в истории музыкальной формы. Разновидности реприз; виды развития в них. Способы связи частей. Вступление. Кода. Возникновение сонатных отношений. Типичные повторения частей. Возможности возникновения других форм на этой основе.		
	3	Простая 2-частная формы. Определение. Функции частей. Разновидности по типу второй части: безрепризная и репризная формы. Область применения. Связь с бытовыми массовыми жанрами. Двухчастная форма как часть куплетной формы. Повторение частей.		

	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, их влияние на репризные разделы. 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. Применение концентрических форм в музыке XIX – XX веков. Принцип концентричности в других формах: промежуточной, сонатной с зеркальной репризой.		
	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.		
		Практические занятия: слушание и анализ простых форм в музыкальных произведениях; анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы.	8	
		Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, учебнику; выполнение анализа формы; анализ заданных музыкальных произведений в простых формах в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).	8	
Тема 2.3. Сложные формы		Содержание учебного материала	6	
	1	Принцип образования сложных форм: тематический контраст двух образных сфер без их взаимодействия. Простые формы как типичные части сложных форм.		2-3
	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.		
	3	Повторение частей формы. Сложная 3-5-частная форма. Сложная двойная 3-частная форма.		
	4	Промежуточные формы между простой и сложной 3-х-частной. Другие разновидности промежуточных форм. Признаки, методы определения.		
		Практические занятия: слушание и анализ музыкальных произведений в сложных 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.	6	
		Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, учебнику; анализ заданных произведений в сложных формах в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).	6	
Тема 2.4. Музыкальные формы эпохи барокко		Содержание учебного материала	4	
	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–		1-2

	<p>2 гармонический план, строение. Безрепризность формы. Связь тонального плана с будущей сонатной формой. Возможность возникновения сонатных отношений. Сближение с трёхчастной формой.</p> <p>3 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 формы. 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, Ф. Генделя, Д. Скарлатти.</p> <p>Концертная форма – наиболее крупная неполифоническая форма эпохи барокко. Гомофонный, гомофонно-полифонический тип фактуры. Рондообразность формы. Разнообразие строения ригурнели, мотивная сложность, её изменения в последующих проведений. Интермедии (эпизоды) – неустойчивые модулирующие части формы, приёмы развития, следование двух интермедий подряд. Возможность появления новых, обычно фигуративных тем.</p>		
	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.	3	
	Дифференцированный зачет по темам 2.1-2.4: опрос, анализ музыкальных произведений классической эпохи и эпохи барокко 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).	4	
Тема 2.5. Сонатная форма	Содержание учебного материала	12	
	<p>1 Сонатная форма – высшая форма гомофонно-гармонической, преимущественно инструментальной музыки. Художественные возможности. Применение. Динамичность, пронизанность развитием. Тональный план как модель формы. Тональные соотношения главной партии (Г.п.) и побочной (П.п.) в экспозиции и репризе. Динамическое сопряжение – способ активного взаимодействия партий в экспозиции и репризе, разработки с репризой. Разнообразие тематического решения формы: от однотемности до многотемности. Сравнение терминологических традиций описания формы.</p> <p>2 Разделы сонатной формы. Полная сонатная форма. Экспозиция – модулирующий раздел сонатной формы, содержащий изложение основных партий. Роль основных частей партий, связующей и заключительной частей. Главная тема; многообразие структурных решений, функциональных обликов, интонационного решения. Внутритематическое развитие. Связующая часть – задачи; тональное движение, разнообразие строения, типичное строение, тематическое содержание, особенности примыкающего построения (если есть), осуществление динамического сопряжения с побочной партией. Побочная партия; членение на основную и заключительную части. Основная часть: разнообразие её тематического решения (1-2-3-темность). Структуры темы, развитие после неё. Взаимоотношение нескольких тем, их функциональные отличия; перелом (прорыв). Заключительная часть: роль в тональной драматургии, функция материала, тонально-гармонические особенности. Разнообразие тематических решений, их драматургическая роль. Перерастание заключительной части в заключительную</p>		1-3

	<p>партию при определённых условиях. Связующе-побочная партия при нетрадиционном расположении цезур в экспозиции. Кульминация экспозиции.</p> <p>Реприза – раздел, воспроизводящий экспозицию с изменениями, направленными на достижение устойчивости и на сближение тех элементов, которые были противопоставлены. Главная партия: повторение точное, изменённое, возможность пропуска главной партии. Необходимость тональных изменений в связующей части, случаи пропуска. Изменение тональности побочной партии, введение не в основной тональности с последующим тональным подчинением – гармонически обогащающий приём. Отсутствие существенных изменений в заключительной части, возможность использования её как перехода к коде. Особые виды реприз: субдоминантовая, зеркальная.</p> <p>Разработка. Интенсивность преобразования экспозиционного материала. Отсутствие заданного порядка следования разрабатываемых тем. Возможность введения эпизодической темы. Многообразие приёмов развития, господство разработочного развития в классической сонатной форме, значение полифонических приёмов. Типичные тональные планы, понятие «генеральная модуляция». Типы строения разработки; признаки начала нового раздела. Сопряжение с репризой и влияние на неё.</p> <p>Кода. Типы код. Отражение в коде-разработке существенных моментов разработки; кода на новом материале; отсутствие коды.</p> <p>Вступление. Драматургическая роль. Вступления, тематически значимые для строения и развития сонатной формы.</p> <p>3 Разновидности сонатной формы: Сонатная форма без разработки. Область применения. Особенности тематизма, видов развития. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки. Дополнительный контраст в форме. Строение эпизода Переход эпизода в разработочное развитие. Наличие возвратного хода к репризе. Сонатная форма с двойной экспозицией (форма классического концерта). Отражение жанровых особенностей концерта: две различающиеся экспозиции, каденция. Вступительная роль оркестровой экспозиции, однотональность. Тематическое и тональное строение совместной экспозиции. Простота разработок, перепланировки в репризах. Каденция, местонахождение, особенности. Особое драматургическое решение сонатной формы в некоторых медленных частях цикла в. Сонатная форма с однотональной экспозицией.</p> <p>4 Сонатная форма в исследованиях музыковедов.</p>		
	Практические занятия: слушание произведений, выполнение анализа форм произведений в сонатной форме. Анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы, в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора. Изучение специальной литературы по вопросам исследования сонатной формы.	16	
	Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, учебнику; анализ заданных произведений в сонатной форме в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий). Изучение специальной литературы по вопросам исследования сонатной формы. Подготовка материалов для курсовой работы по избранной теме.	14	
Тема 2.6. Рефренные формы	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1 Рондо. Определение. Принципы формы. Истоки. Художественные возможности. Исторические разновидности. Старинное рондо (рондо французских клавесинистов, куплетное). Стилистика, особенности формы (неизменяемость рефрена, тонально-гармонические отношения, строение и соотношение частей). Многочастность, однотемность, различное развитие темы в эпизодах. Структура рефрена. Применение.</p>	8	2-3

	<p>Классическое рондо (рондо венских классиков). Стилистика, характер тематизма, Многотемность, контраст между частями, тонально–гармонические планы. Рефрен – строение, возможные изменения при последующих проведениях. Эпизоды, их неодинаковое положение в форме, различное строение. Соотношение рефрена и эпизодов, эпизодов между собой. Связки между частями, их назначение. Кода, её тематическое содержание, строение, способы введения коды. Многообразное применение рондо.</p> <p>Послеклассическое рондо (свободное). Рондо Р. Шумана. Рондо в русской музыке XIX века, в вокальных жанрах, в оперных сценах. Рондо С. Прокофьева. Многообразное содержание, усиление контрастов по сравнению с классическими рондо. Основные тенденции свободной трактовки формы: проведение рефрена в разных тональностях; пропуск его и следование подряд двух эпизодов; существенные изменения структуры рефрена; перенесение смыслового акцента с рефрена на эпизоды. Сюитная тенденция.</p> <p>Рондо-соната: типовая смешанная форма. Двойное определение, двойное название частей формы. Применение почти всегда в финалах сонатно–симфонических, концертных и камерных циклов. Жанровая общность с формой рондо. Типичные структуры Г.т. (рефрена), его возможные изменения при возвращении. Особенности П.п. – относительная краткость, отсутствие сдвига. Способы перехода ко второму проведению Г.п. Разновидности формы – с эпизодом и разработкой. Возможность пропуска Г.п. в начале репризы. Кода как обязательный раздел в финале цикла. Оценка уровня сонатности, случаи возникновения сонатности второго порядка</p> <p>3 Рондальность в других формах.</p>		
	<p>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.</p>	10	
	<p>Дифференцированный зачет по темам 2.5 и 2.6: опрос, анализ музыкальных произведений в сонатной форме, в форме классического рондо. 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 теории по конспекту занятий, учебнику; анализ заданных произведений в форме рондо в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий). Подготовка материалов для курсовой работы по избранной теме.</p>	10	
<p>Тема 2.7. Вариационная форма</p>	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1 Определение. Происхождение формы. Вариационный метод развития как господствующий.</p> <p>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.</p> <p>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. Свободные вариации. Время расцвета. Понятие свободной вариации. Жанрово–характерные вариации.</p>	6	2-3

	<p>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 поочередного 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	6	
	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).	6	
<p>Тема 2.8. Смысловое соотношение музыки и текста. Формы вокальной музыки</p>	Содержание учебного материала	6	
	<p>1 Специфика формообразования в вокальных произведениях. Синтетичность вокальной музыки, объединяющей искусства слова и музыки. Влияние текста, его строения на музыкальную композицию. Принципы повтора и обновления в образовании вокальных форм. Нерегламентированность количества частей. Смысловые полифония и параллелизм текста и музыки, соотношения текста и подтекста. Мелодия. Типы мелодики (кантиленная, речитативно-декламационная, ариозная, инструментальная мелодика). Типы мелодических рисунков в зависимости от положения в них мелодических вершин, смысловая роль вершин.</p> <p>2 Особенности использования простых форм в вокальной музыке. Взаимодействие вокальной и инструментальной партий. Структура «повторенное предложение». Динамическая реприза, тональная реприза. Обобщение: признаки простых форм в вокальной и инструментальной музыке.</p> <p>3 Основные разновидности вокальных форм 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 форма. Близость куплетной форме при сохранении мелодии и вокальным вариациям на мелодию-остинато. Варьирование мелодии и всей фактуры. Куплетно-вариантная форма. Соотношение повтора и обновления в куплетно-вариантной форме типа прорастания. Интонационные, ладо-гармонические, структурные изменения в куплетах-вариантах. Смысловые соотношения музыки и текста. Сквозная форма. Принцип обновления материала как основа образования сквозных форм. Смысловые соотношения музыки и текста. Классификация сквозной формы на основе методов тематического развития и по соотношению с цезурностью поэтического текста. Многочастная репризная форма как объединение сквозной структуры с принципом репризности. Смешанные формы в вокальной музыке. Последовательное соединение в одном произведении признаков изученных ранее вокальных форм. Принцип рефренности как проникновение повтора в сквозную форму. Сложная 2-частная форма. Определение. Строение, композиционный принцип, структурная неустойчивость. Различные соотношения частей (по характеру контраста и смысловому значению, по протяжённости и степени развитости), их тональное соподчинение. Применение в вокальной (в том числе оперной), реже в инструментальной музыке.</p>	6	1-3

	Практические занятия: слушание и анализ различных типов смысловых соотношений музыки и текста в вокальных произведениях; анализ различных структур куплетов в куплетных, куплетно-вариационных формах, вариациях на басса-остинато. 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.	6	
	Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, учебнику; анализ смыслового соотношения музыки и текста в заданном произведении, в произведениях своего исполнительского репертуара; анализ заданных музыкальных произведений в различных видах вокальных форм в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).	6	
Тема 2.9. Смешанные формы (типизированные, индивидуальные). Контрастно-составные формы. Циклические формы	Содержание учебного материала	6	2
	1 Смешанные формы. Определение. Их старинное происхождение, расцвет в эпоху романтизма. Равноправные и соподчинённые сочетания форм. Применение понятий «композиционное отклонение», «композиционная модуляция», «композиционный эллипсис», «композиционная вставка». Типизированные сочетания форм: сонатная и вариационная; сонатная и концентрическая; сонатная и циклическая; трёхчастная и сонатная. Индивидуальные формы.		
	2 Контрастно-составные формы. Определение. Формы частей, способы их объединения. Область применения (оперные сцены, части месс, реквиемов, ораторий).		
	3 Циклические формы. Определение. Сюита. Старинная сюита. Новая сюита Сонатно-симфонический цикл. Классическое строение, типичные соотношения частей. Изменения соотношения частей, их число – в романтическую эпоху и в XX веке. 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	6	
	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).	7	
Примерная тематика курсовой работы отражена в Положении о курсовых работах студентов по специальности 53.02.07 Теория музыки			
Всего:		237	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА УД.05 И УП.03 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы комплекса требует наличия учебного кабинета музыкально-теоретических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- фортепиано;
- аудиотехника для прослушивания музыкальных примеров;
- аудиоматериалы;
- учебные, учебно-методические пособия.

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. Коробейников С.С. Анализ музыкальных произведений: учебно-методическое пособие. – Новосибирск: Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Муро́ва. – Издательство «Классик-А», 2017 – 22 с.
3. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Санкт-Петербург , 2013. — 496 с.

Дополнительные источники

1. Друкарова, Ольга Андреевна. Клод Дебюсси "Три песни на слова Шарля Орлеанского". Музыкально-теоретические аспекты анализа хоровой партитуры а capella [Ноты] / ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф.Муро́ва ; О.А. Друкарова. - Новосибирск : Классик-А, 2017. - 23, [1] с. - (Вопросы истории, теории, методики и педагогики музыкального образования. Библиотека студента).

Интернет-ресурсы:

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

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА УД.05 И УП.03 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Контроль и оценка результатов освоения комплекса осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

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 устная и/или письменная проверка, анализ результатов деятельности
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;	
У-4 оформлять результаты аналитической деятельности в письменном виде (в виде курсовой работы)	Дифференцированный зачет; наблюдение на практических занятиях, анализ результатов деятельности
З-1 Знать музыкальные формы эпохи барокко	Дифференцированный зачет, контрольная работа; собеседование, опрос, устная и письменная проверка
З-2 Знать формы классической музыки: период, простые и сложные формы, вариационные формы, сонатную форму и ее разновидности, рондо и рондо-сонату	
З-3 Знать циклические формы	
З-4 Знать контрастно-составные и смешанные формы	
З-5 Знать функции частей музыкальной формы	
З-6 Знать специфику формообразования в вокальных произведениях	