

**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 2021 г.

Редакция 01.09.2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ**

**по специальностям
среднего профессионального образования**

**53.02.04 Вокальное искусство,
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение**

программа углубленной подготовки

Форма обучения - очная

Новосибирск 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 53.02.03 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение.

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 процессе учебной деятельности по дисциплине формируются общие и профессиональные компетенции¹. Уровень освоения компетенций проверяется в процессе наблюдения преподавателей за

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 53.02.04 Вокальное искусство:

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

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;

профессиональные компетенции по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение

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

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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;

самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

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)	57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	38
в том числе:	
практические занятия	17
контрольные работы	2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	19
в том числе:	
домашняя работа	19
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета	

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.

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 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		15	
Тема 1.1. Понятие музыкальной формы	Содержание учебного материала 1 Введение: понятия «анализ», «музыкальная форма». 2 Форма-процесс, форма-структура. 3 Формообразующие средства. Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по теме по конспекту лекций, учебнику.	2 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. Практические занятия: эмпирическое определение на слух функций материала в незнакомых произведениях. Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по теме по конспекту лекций, учебнику.	2 2 2	 1
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. Практические занятия: определение видов развития в музыкальных произведениях, их признаков, формообразующей роли, художественного смысла; анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы. 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 2 2	 1
Раздел 2. Формы классической музыки		42	
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. Практические занятия: слушание и анализ периодов разных видов в заданных произведениях, структурная, тематическая и тональная характеристика периодов.	1 1	 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).	1	
Тема 2.2. Простые формы	Содержание учебного материала	2	1
	1 Простые «песенные» формы. Разновидности простых форм. 2 Простые формы в инструментальной музыке. Простая 3-частная форма. Определение. Разновидности по типу середин и реприз. Простая 2-частная репризная и безрепризная формы. Определение. Функции частей. Отличие от простой 3-х частной репризной формы. 3		
	Практические занятия: слушание и анализ простых форм в музыкальных произведениях; анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы.	2	
	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).	2	
Тема 2.3. Формы вокальной музыки. Смысловое соотношение музыки и текста	Содержание учебного материала	1	1
	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. 2 3 Смысловые полифония и параллелизм текста и музыки, соотношения текста и подтекста. 4 Мелодия. Типы мелодики (кантиленная, речитативно-декламационная, ариозная, инструментальная мелодика). Типы мелодических рисунков в зависимости от положения в них мелодических вершин, смысловая роль вершин.		
	Практические занятия: слушание и анализ различных типов смысловых соотношений музыки и текста в вокальных произведениях; слушание и определение расположения мелодических вершин и рисунков в мелодиях различных произведений, оценка их характера; мелодических вершин и рисунков в мелодиях своего исполнительского репертуара, оценка их характера; анализ музыкальных произведений в единстве содержания и формы.	1	
	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 единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).	1	
Тема 2.4. Типовые инструментальные формы в вокальной музыке. Простая 3-частная форма. Простая 2-частная репризная форма. 3-5 частная форма	Содержание учебного материала	2	2
	1 Особенности использования простой 3-частной формы в вокальной музыке. Взаимодействие вокальной партии и инструментального сопровождения. Понятие «повторенное предложение». Особые виды реприз: тональная, динамическая. 2 3-5 частная форма. Рондообразность. 3 Влияние поэтического текста на образование простой 2-частной репризной формы. 4 Обобщение: признаки простых форм в вокальной и инструментальной музыке.		
	Практические занятия: слушание и выполнение анализа формы музыкальных произведений в различных структурах; выявление среди них простой 3-частной формы. Определение строения ее частей, тональных планов и видов развития.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, учебнику; анализ простых форм на примере заданных произведений, произведений своего исполнительского репертуара; анализ заданных музыкальных произведений в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).	2	

Тема 2.5. Основные разновидности вокальных форм	Содержание учебного материала		1	
	1	Куплетная форма. Опора на повторение музыкального материала, строение куплетов. Понятия «куплет», «запев», «припев». Припев как дополнение к периоду или вторая часть простой 2-хчастной формы.		**
	2	Куплетно-вариационная форма. Близость куплетной форме при сохранении мелодии и вокальным вариациям на мелодию-остинато. Варьирование мелодии и всей фактуры.		
	3	Куплетно-вариантная форма. Соотношение повтора и обновления в куплетно-вариантной форме типа прорастания, ладогармонические, структурные изменения в куплетах-вариантах, изменений положения вершин и рисунков мелодии. Смысловые соотношения музыки и текста.		
	4	Сквозная форма. Принцип обновления материала как основа образования сквозных форм. Смысловые соотношения музыки и текста.		
	5	Смешанные формы. Последовательное соединение в одном произведении признаков изученных ранее вокальных форм. Принцип рефренности как проникновение повтора в сквозную форму.		
	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-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.		1	
	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).		1	
Тема 2.6. Сложная 3-частная форма	Содержание учебного материала		1	
	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. Средняя часть: трио и эпизод, их признаки. Реприза – разновидности.		2
	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.		1	
	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).		1	
Тема 2.7. Рефренные формы. Форма рондо	Содержание учебного материала		1	
	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.	1	
		Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, учебнику; анализ заданных произведений в форме рондо в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).	1	
Тема 2.8. Сонатная форма. Рондо-соната	Содержание учебного материала		3	
	1	Сонатная форма – высшая форма гомофонно-гармонической, преимущественно инструментальной музыки. Динамичность, пронизанность развитием. Тональный план как модель формы. Тональные соотношения главной партии (Гп) с побочной (Пп) в экспозиции и репризе.		1
	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 Г.п. Разработка. Интенсивность преобразования экспозиционного материала. Свобода в выборе материала, тонального движения, господство разработочного приёма развития, значение полифонических приемов. Введение эпизодической темы. 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.		3	
	Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, учебнику; анализ заданных произведений в сонатной форме в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).		3	
Тема 2.9. Сложная 2-частная форма В конце	Содержание учебного материала		1	
	1	Принцип образования сложных форм: тематический контраст двух образных сфер без их взаимодействия. Простые формы как типичные части сложных форм.		2
	2	Сложная 2-частная форма. Определение. Основной композиционный принцип. Строение частей, их соотношение. Типичная сфера применения - оперная ария.		
	Практические занятия: 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.		1	
	Дифференцированный зачет: опрос по темам курса; выполнение анализа формы музыкального произведения.		2	
Самостоятельная работа обучающихся: изучение теории по конспекту занятий, учебнику; анализ заданных произведений в сложной 2-частной форме в единстве содержания и формы (по параметрам практических занятий).		2		
Всего:			57	

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;
- учебные 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. 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 выполнять анализ музыкальной формы	Дифференцированный зачет; наблюдение на практических занятиях, практическая проверка
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	
З-1 простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату	устная и/или письменная проверка, собеседование
З-2 понятие о циклических и смешанных формах	
З-3 функции частей музыкальной формы	
З-4 специфику формообразования в вокальных произведениях	