

Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 06 Анализ музыкальных произведений

По специальности
53.02.04 Вокальное искусство

Киров, 2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее СПО):

53.02.04 Вокальное искусство

Организация-разработчик:

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В.Казенина»

Разработчик:

Тарасова Г.Я., преподаватель предметно-цикловой комиссии «Теория музыки» Кировского колледжа музыкального искусства имени И.В. Казенина

Рецензенты:

Е.В. Приданова – доцент кафедры истории музыки Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, кандидат искусствоведения

М.А. Валовая – преподаватель ККМИ им. И.В. Казенина

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ музыкальных произведений

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО: 53.02.04 Вокальное искусство

Программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной подготовки по данной специальности.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Профессиональный учебный цикл П 00, общепрофессиональные дисциплины ОП 06.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

выполнять анализ музыкальной формы;

рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;

рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

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

понятие о циклических и смешанных формах;

функции частей музыкальной формы;

специфику формообразования в вокальных произведениях.

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих компетенций:

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.

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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов,

самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Объем часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	70
в том числе:	
практические занятия	27
контрольные работы	8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	35
в том числе:	
выполнение домашних заданий	20
подготовка сообщений по отдельным темам курса	5
работа с учебной и научной литературой	10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре.	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)	Объем часов
1	2	3
Раздел 1.		
Тема 1	Введение. Содержание курса « Анализ музыкальных произведений».	3
	1 Сущность анализа музыкальных произведений. Содержание и форма музыкального произведения.	1
	2 Музыкальные жанры. Стиль в музыке.	1
	Практические занятия. Анализ соотношения формы и содержания на примере музыкального произведения.	1
	Контрольные работы	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщения по теме	2
Тема 2	Средства музыкальной выразительности.	3
	1. Главные выразительные средства музыки и их формообразующая роль. Мелодия. Гармония. Ритм и метр. Фактура.	2
	Практические занятия. Формообразующие функции мелодии, гармонии, ритма, фактуры на примере музыкального произведения.	1
	Контрольные работы	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщения по теме	2
Тема 3	Тематизм. Музыкальный синтаксис. Масштабно-тематические структуры.	2
	1. Логика расчленения и слитности музыкальных построений. МТС: равномасштабные и разномасштабные структуры; комбинации структур.	1
	Практические занятия. Анализ музыкальной темы. Анализ различных структур в музыкальном произведении.	1
	Контрольные работы.	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебником, научной литературой по теме. Выполнение домашнего задания. Анализ различных структур в музыкальном произведении.	2
Тема 4	Принципы тематического развития. Функции частей музыкальной формы и соответствующие им типы музыкального изложения.	4
	1. Принципы движения в музыке. Основной принцип развертывания музыкальной формы.	1
	2. Функции частей музыкальной формы.	1
	Практические занятия. Анализ общелогических функций в музыкальном произведении.	2
	Контрольные работы.	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания. Анализ музыкального произведения	2

Тема 5	Период, его разновидности.		4
	1.	Простые периоды. Отклонения от норм строения.	1
	2.	Сложные периоды. Разновидности.	1
	Практические занятия. Анализ нормативных и ненормативных типов периода в музыкальном произведении.		1
	Контрольные работы. Практический анализ музыкального произведения на все типы периодов.		1
	Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания: образный и структурный анализ музыкального произведения		2
Тема 6	Простые формы: двух- и трехчастные.		6
	1.	Типы простой двухчастной формы: однотемная (развивающая), разнотемная (контрастная). Репризная и безрепризная двухчастная форма	2
	2.	Типы простой трехчастной формы. Однотемная и контрастная. Объединение развития и завершения в одной части (простая двухчастная форма) или их четкое разграничение и полнота репризного периода (простая трехчастная форма). Статическая и динамическая реприза. Вступления и коды простых форм. Трехпятичастная форма. Двойная трехчастная форма.	1
	Практические занятия. Анализ музыкального произведения на различные типы двух- и трехчастных форм.		2
	Контрольные работы. Анализ произведения на простые формы – двух- и трехчастную.		1
	Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания: образный и структурный анализ музыкального произведения		4
Тема 7	Сложная трехчастная форма.		6
	1.	Определение сложной формы. Характеристика сложной трехчастной формы. Два типа средней части – тонально-определенное, оформленное и завершенное трио.	2
	2.	Тип средней части – эпизод срединного характера. Реприза статическая (Da capo) или динамизированная.	1
	Практические занятия. Анализ музыкального произведения на различные виды сложных форм.		2
	Контрольные работы. Анализ музыкального произведения на сложную трехчастную форму.		1
	Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания: образный и структурный анализ музыкального произведения		2
Тема 8	Промежуточные формы. Концентрическая форма.		3
	1.	Промежуточные формы - формы смешаного характера, в строении которых присутствуют признаки как простой, так и сложной трехчастной формы.	1
	2.	Концентрические формы включают в себе нечетное количество симметрично расположенных основных частей. Они, как результат непарности их общего числа, размещены вокруг одного из них, который является как бы осью всей системы.	1
	Практические занятия. Показ музыкальных произведений на промежуточные формы и концентрические формы.		1
	Контрольные работы.		нет
	Самостоятельная работа обучающихся.		2

	Работа с учебником, научной литературой по теме.		
Тема 9	Вариации.		6
	1.	Тема вариаций, ее особенности. Типы вариаций, исторически сложившиеся в процессе эволюции музыкального искусства. Вариации на basso ostinato. Методы развития темы, роль полифонических приемов. Жанры пассакалии, чаканы. Вариации на неизменный гармонический комплекс.	2
	2.	Формы второго плана. Строгие вариации орнаментального типа. Особые формы орнаментального варьирования на основе приемов вокального (колоратурного) расцвечивания темы. Влияние этого принципа на орнаментику медленных частей сонатных циклов венских классиков, на лирическую мелодику Шопена, Листа. Неизменные параметры: тональность, структура, гармония. Изменяемые параметры: мелодия, лад, фактура. Драматургия вариационного цикла.	1
	3.	Свободные вариации: структурные изменения в теме, разработочность, свобода тонального плана, жанровые трансформации темы. Двойные, вариации.	1
	Практические занятия. Анализ темы вариаций. Выявление принципов вариационности и вариантости в музыкальном произведении.		2
	Контрольные работы.		нет
	Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания. Подготовка сообщения по теме		2
Тема 10	Рондо.		6
	1.	Происхождение формы рондо. Понятие рефрена и эпизода. Исторически сложившиеся типы рондо. Старинное куплетное рондо. Отсутствие тематического контраста между частями, многочастность, краткость и замкнутость частей – его характерные признаки.	1
	2.	Классическое пятичастное рондо. Тематический и тональный контраст рефрена и эпизодов, строение разделов на основе простых форм, вариационность при повторении рефрена, наличие сквозного развития, появление связующих и заключительных частей – характерные черты классического рондо.	1
	3.	Рондо в музыке 19-20 столетий. Контрастность частей, многочастность, свобода тонального плана, пропуск рефрена, близость к сюитному циклу. Область применения формы рондо. Рондо в вокальной музыке. Рондообразные формы: трехпятчастная и двойная трехчастная.	1
	Практические занятия. Выявление характеристических особенностей и признаков в различных типах рондо в музыкальном произведении.		2
	Контрольные работы. Анализ музыкального произведения на различные типы рондо.		1
	Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания: образный и структурный анализ музыкального произведения. Работа с учебником, научной литературой по теме.		2
Тема 11	Сонатная форма		8
	1.	Становление основных признаков сонатности. Экспозиция. Тематическое строение главной партии: контрастно-составная или однородная тема. Строение и функции связующей партии. Побочная партия, ее строение, характер тематизма. Заключительная партия как первый итог развития	1
	2.	Разработка, ее строение, функции разделов, принципы тематического развития. Эпизод в разработке и возможное переосмысление концепции всей формы.	1
	3.	Реприза, ее функции, структурные особенности, тональный план. Сонатная форма в инструментальной и вокальной музыке.	1

	Практические занятия. Анализ становления сонатной формы в музыкальном произведении.	4
	Контрольные работы. Анализ первых частей сонатных форм.	1
	Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебником, научной литературой по теме. Выполнение домашнего задания: образный и структурный анализ музыкального произведения.	4
Тема 12	Рондо-соната.	8
	1. Рондо-соната – результат взаимопроникновения и сонатности.	1
	2. Рондо-соната со второй частью разработкой	1
	3. Рондо-соната со второй частью эпизодом	1
	Практические занятия. Выявление характеристических особенностей рондо и сонатной формы на примере музыкального произведения.	4
	Контрольные работы. Структурный анализ рондо-сонатных форм в музыкальном произведении.	1
	Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания: образный и структурный анализ музыкального произведения.	2
Тема 13	Циклические формы.	6
	1. Принцип их строения, единая образная идея, средства ее выражения, определяемые эпохой, стилем, жанром.	1
	2. Старинная сюита, ее строение, жанровые особенности. «Новая сюита» (19-20 веков) – более широкий жанровый спектр, программность.	1
	3. Сонатно-симфонический цикл. Нормативность трехчастного (соната, концерт) и четырехчастного (квартет, симфония) строения.	2
	Практические занятия. Анализ музыкальных произведений на различные виды циклических форм.	2
	Контрольные работы.	нет
	Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения по теме	2
Тема 14	Вокальные формы.	5
	1. Вокальная музыка как пример синтетического искусства, основанного на взаимодействии текста и музыки. Взаимодействие речевой и музыкальной интонации	0,5
	2. Виды вокальных форм: сквозная, строфическая, куплетная	0,5
	3. Опера как синтетический жанр. Типы оперной формы – разграниченной на «номера» и непрерывной «музыкальной драмы». Сольные, ансамблевые, хоровые, оркестровые «номера» – их роль в драматургии различных типов оперы. Система лейтмотивов.	1
	Практические занятия. Анализ синтаксиса в тексте и соотнесение строфической структуры стиха с музыкальной формой на примере музыкального произведения.	2

	Контрольные работы. Анализ вокального произведения на различные виды вокальных форм: сквозной, строфической, куплетной.	<i>1</i>
	Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения по теме. Выполнение домашнего задания: образный и структурный анализ музыкального произведения.	<i>4</i>
Тема 15	Свободные и смешанные формы.	<i>4</i>
	1. свободная и смешанная форма – это форма индивидуального типа со значительными отклонениями от существующих типов форм.	<i>1</i>
	2. Системные и несистемные свободные и смешанные формы.	<i>1</i>
	Практические занятия. Показ музыкального произведения на типы свободной и смешанной формы.	<i>1</i>
	Контрольные работы. Дифференцированный зачет. Анализ музыкального произведения.	<i>1</i>
	Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания: анализ музыкального произведения. Работа с учебником, научной литературой по теме.	<i>1</i>
	Всего:	<i>105 ЧАСОВ</i>

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теоретических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, фортепиано.

Технические средства обучения: компьютер, CD-проигрыватель, DVD-плеер.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 272 с.
2. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с.
3. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1, 2. Л., 1963.
4. Мазель Л. Строение музыкальных произведений . М., 1986.
5. Мазель Л. Анализ музыкальных произведений . М., 1959.
6. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений . М., 1967.
7. Способин И. Музыкальная форма. М., 1984.
8. Холопова В. Формы музыкальных произведений . СПб., 1999.

Дополнительная

1. Задерацкий В. Музыкальная форма. М., 1995.
2. Заднепровская Г. Анализ музыкальных произведений . М., 2003.
3. Козлов П., Степанов А. Анализ музыкального произведения . М., 1960.
4. Ручьевская Е. и др. Анализ вокальных произведений . Л., 1988.
5. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. СПб., 1998.
6. Скребков С. Анализ музыкальных произведений . М., 1960.
7. Тюлин Ю. и др. Музыкальная форма. М., 1965.
8. Холопова В. Мелодика. М., 1986.
9. Холопова В. Музыкальный ритм. М., 1980.
10. Холопова В. Музыкальный тематизм. М., 1983.
11. Холопова В. Фактура. М., 1979.
12. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений . Вариационная форма. М., 1974.
13. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений . Сложные формы. М., 1983.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Вид результатов	результаты	Форма контроля (диагностической деятельности /ситуации для проверки достижения обучаемого указанного результата), вид задания	Методы, способы оценивания, средства измерения	показатели	Критерии оценки	Наполнение ФОС
Знания	простые и сложные формы, вариационная формы	Дифференцированный зачет Устный опрос	Оценка ответов	Грамотный, полный, обоснованный, ясный и аргументированный ответ, владение материалом, точность формулировок	Грамотный, полный, обоснованный, ясный и аргументированный ответ – отлично; Не более 2х неточностей – хорошо; 3-4 неточности – удовлетворительно; Ошибочные формулировки в ответе - неудовлетворительно.	Вопросы к зачету.
	сонатную форму, рондо и рондо-сонату					
	понятие о циклических и смешанных формах;					
	функции частей музыкальной формы;					
	специфику формообразования в вокальных произведениях					
Умения	выполнять анализ музыкальной формы;	Дифференцированный зачет Практическая работа по выполнению анализа произведения (с листа)	Экспертная оценка самостоятельной практической работы	Соответствие с программными требованиями: выполнение графической схемы формы произведения (форма-схема),	Правильно выполненный анализ, аргументированный ответ, приведение примеров музыкальных произведений на данную форму, грамотно выполненная схема – отлично; Допущены неточности в схеме, ответе – хорошо;	Перечень произведений для устного анализа, план анализа
	рассматривать					

	<p>музыкальное произведение в единстве содержания и формы;</p> <p>рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;</p>			<p>словесный комментарий к ней; анализ средств выразительности; описание характерных признаков и специфики данной формы и жанра в творчестве композитора</p>	<p>Неточно, небрежно выполненное задание – удовлетворительно; Неправильное выполненное задание – неудовлетворительно.</p>	
Профессиональные компетенции	<p>ПК 1.4. Выполнять теоретический анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.</p> <p>ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.</p>	<p>Дифференцированный зачет. Представление плана анализа инструментального /вокального произведения из учебно-педагогического репертуара</p>	<p>Экспертная оценка</p>	<p>Соответствие с рекомендациями, выданными преподавателем, с формой музыкального произведения.</p>	<p>Отлично: полное соответствие плану; Хорошо: отсутствие одного пункта плана; Удовлетворительно: поверхностно выполненный анализ без учета требований преподавателя; Неудовлетворительно: невыполнение работы.</p>	<p>Рекомендации по анализу, список произведений для анализа</p>