

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

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады»

Киров, 2023

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

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады», по видам:

Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадное пение

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	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11

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 СПО

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады», по видам:

Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадное пение

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 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.

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 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, обеспечивать его сплочение, 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 воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций.

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами джазовой импровизации.

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

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

ПК 2.3. 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 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать результаты своей деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, самостоятельной работы обучающегося 27 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)	81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	54
в том числе:	
практические занятия	27
контрольные работы	6
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	27
в том числе:	
выполнение домашних заданий	9
подготовка сообщений по отдельным темам курса	9
работа с учебной и научной литературой	9
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре	

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

1	2	Объем часов
1	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)	3
Раздел 1.		
Тема 1	Введение. Содержание курса « Анализ музыкальных произведений».	4
	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.	2
	Контрольные работы	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебником, конспектом.	2
Тема 2	Средства музыкальной выразительности.	2
	1. Главные выразительные средства музыки и их формообразующая роль. Мелодия. Гармония. Ритм и метр. Фактура.	1
	Практические занятия. Формообразующие функции мелодии, гармонии, ритма, фактуры на примере музыкального произведения.	1
	Контрольные работы	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебником, конспектом.	2
Тема 3	Функции частей музыкальной формы и соответствующие им типы музыкального изложения.	3
	1. Принципы движения в музыке. Основной принцип развертывания музыкальной формы. Общелогические функции в музыкальном произведении.	1
	Практические занятия. Анализ общелогических функций в музыкальном произведении.	2
	Контрольные работы. Анализ функций и частей в музыкальном произведении	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ музыкального произведения	1
Тема 4	Период, его разновидности.	5
	1. Определение. Простые периоды. Разновидности периода.	1
	2. Сложные периоды.	1
	Практические занятия. Анализ периода в музыкальном произведении.	2
	Контрольные работы. Практический анализ музыкального произведения на типы периодов.	1
	Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания.	2
Тема 5	Простая двухчастная форма.	3
	1. Определение. Типы простой двухчастной формы: однотемная (развивающая), разнотемная (контрастная). Репризная и безрепризная двухчастная форма	2
	Практические занятия. Анализ музыкального произведения на различные типы двухчастных форм.	1
	Контрольные работы.	<i>нет</i>

	Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания. Образный и структурный анализ музыкального произведения	2
Тема 6	Простая трехчастная форма.	3
	1. Определение. Типы простой трехчастной формы. Однотемная и контрастная. Репризная и безрепризная. Типы реприз в простой двухчастной форме.	1
	Практические занятия. Анализ музыкального произведения на различные типы трехчастных форм.	1
	Контрольные работы. Анализ произведения на простую трехчастную форму.	1
	Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебником, конспектом. Выполнение домашнего задания. Образный и структурный анализ музыкального произведения	2
	Тема 7	Сложная трехчастная форма.
1. Определение сложной формы. Характеристика сложной трехчастной формы. Два типа средней части – тонально-определенное, оформленное и завершенное трио.	1	
2. Тип средней части – эпизод серединного характера. Реприза статическая (Da capo) или динамизированная.	1	
Практические занятия. Анализ музыкального произведения на различные виды сложных форм.	4	
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	Вариации.	4
	1. Определение. Типы вариаций, исторически сложившиеся в процессе эволюции музыкального искусства. Вариации на basso ostinato. Строгие вариации орнаментального типа. Свободные вариации. Двойные вариации. Вариации на soprano ostinato.	2
	Практические занятия. Анализ темы вариаций. Выявление принципов вариационности в музыкальном произведении.	2
	Контрольные работы. Анализ музыкального произведения на различные типы вариаций.	нет
	Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебником, конспектом. Выполнение домашнего задания.	2
	Тема 9	Рондо.
1. Определение. Происхождение формы рондо. Понятие рефрена и эпизода. Исторически сложившиеся типы рондо. Старинное куплетное рондо. Классическое пятичастное рондо. Рондо в музыке 19-20 столетий. Рондо в вокальной музыке.	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. Работа с учебником, конспектом. Выполнение домашнего задания.	2	
Тема 10	Сонатная форма	8
	1. Определение. Становление основных признаков сонатности. Экспозиция.	1
	2. Разработка, ее строение, функции разделов, принципы тематического развития. Эпизод в разработке.	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 сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена..	1	
	Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебником, конспектом, научной литературой по теме. Выполнение домашнего задания.	2	
Тема 11	Рондо-соната.	3	
	1. Определение. Рондо-соната – результат взаимопроникновения и сонатности. Рондо-соната со второй частью разработкой. Рондо-соната со второй частью эпизодом	1	
	Практические занятия. Выявление характеристических особенностей рондо и сонатной формы на примере музыкального произведения.	2	
	Контрольные работы. Структурный анализ рондо-сонатных форм в музыкальном произведении.	нет	
	Самостоятельная работа обучающихся. Структурный анализ музыкального произведения.	2	
Тема 12	Циклические формы.	2	
	1. Определение. Принцип строения, единая образная идея, средства ее выражения. Старинная сюита. «Новая сюита» (19-20 веков). Сонатно-симфонический цикл.	1	
	Практические занятия.. Анализ музыкальных произведений на различные виды циклических форм.	1	
	Контрольные работы.	нет	
	Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания. Подготовка сообщения по теме.	2	
Тема 13	Вокальные формы.	3	
	1. Вокальная музыка как пример синтетического искусства, основанного на взаимодействии текста и музыки. Взаимодействие речевой и музыкальной интонации. Виды вокальных форм: сквозная, строфическая, куплетная	1	
	Практические занятия. Анализ синтаксиса в тексте и соотнесение строфической структуры стиха с музыкальной формой на примере музыкального произведения.	2	
	Контрольные работы.	нет	
	Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения по теме. Выполнение домашнего задания.	2	
Тема 14	Опера как синтетический жанр.	3	
	1. Типы оперной формы. Система лейтмотивов.	1	
	Практические занятия. Показ музыкального произведения на типы свободной и смешанной формы.	1	
	Контрольные работы. Дифференцированный зачет. Анализ музыкального произведения.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания. Подготовка к зачету	2	
		Всего:	81

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 результата в	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 инструментальных 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), словесный комментарий к ней; анализ средств выразительности; описание характерных признаков и специфики данной формы и жанра в творчестве композитора	Правильно выполненный анализ, аргументированный ответ, приведение примеров музыкальных произведений на данную форму, грамотно выполненная схема – отлично; Допущены неточности в схеме, ответе – хорошо; Неточно, небрежно выполненное задание – удовлетворительно; Неправильное выполненное задание – неудовлетворительно.	Перечень произведений для устного анализа, план анализа
	рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;					
	рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;					
Профессиональные компетенции	ПК 1.5. Выполнять теоретический анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.	Дифференцированный зачет. Представление плана анализа вокального произведения из учебно-педагогического репертуара	Экспертная оценка	Соответствие с рекомендациями, выданными преподавателем, с формой музыкального произведения.	Отлично: полное соответствие плану; Хорошо: отсутствие одного пункта плана; Удовлетворительно: поверхностно выполненный анализ без учета требований преподавателя; Неудовлетворительно: невыполнение работы.	Рекомендации по анализу, список произведений для анализа