

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТАГАНРОГСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Учебной дисциплины

ОП.05 «Анализ музыкальных произведений»

и УП.03 Анализ музыкальных произведений

Специальность 53.02.07. «Теория музыки»

г. Таганрог

2023 г.

ОДОБРЕНО:

Председатель предметно-цикловой
комиссии «Теория музыки»:

_____ Ороева Ж.П.

УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель директора по учебной работе

_____ Монова Е.И.

Протокол № 1

От 30.08.2023 г.

Рабочая программа разработана на основе следующих документов:

- ФГОС СПО по специальности 53.02.07 Теория музыки, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1387, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации от 24.11.2014 г. 34897;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2021г. № 253 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 64639 от 13.08.2021г.);
- Приказ Министерства просвещения РФ от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 885, Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 05.08. 2020г. «О практической подготовке обучающихся» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ N 1430, Минпросвещения РФ N 652 от 18.11.2020);
- Устав Колледжа.

Организация-разработчик: ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж»

Разработчик: Фролова Ю.В. - преподаватель ПЦК «Теория музыки»

Оглавление

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОП.05 и УП.03 «Анализ музыкальных произведений».....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОП.05 и УП.03 «Анализ музыкальных произведений».....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОП.05 и УП.03 «Анализ музыкальных произведений»	18
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП.05 и УП.03 «Анализ музыкальных произведений»	21

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

учебной дисциплины и учебной практики

«Анализ музыкальных произведений»

1.1. Область применения программы.

Рабочая программа раздела П.00 «Профессиональный учебный цикл» ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины» и раздела УП.00 «Учебная практика» является частью Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 53.02.07. «Теория музыки».

1.2. Место учебной дисциплины и учебной практики в структуре Программы подготовки специалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл, является частью П.00 «Профессиональный учебный цикл» ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины» и частью раздела УП.00 «Учебная практика».

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

Предмет «Анализ музыкальных произведений» на отделении «Теория музыки» является важнейшей частью профессиональной подготовки обучающихся. Он способствует приобретению и развитию практических навыков, необходимых для будущей педагогической и творческой деятельности, а также обобщает полученные знания и навыки по музыкально-теоретическим дисциплинам.

Цель курса:

- воспитание у студентов понимания логики музыкальной формы, взаимообусловленности формы и содержания;
- воспитание восприятия формы как выразительного музыкального средства.

Задачи курса:

- дать знания о средствах музыкальной выразительности, их формообразующих возможностях; функциях частей музыкальной формы; музыкальных формах - период, простые и сложные формы, вариационная и сонатная форма, рондо, рондо-соната, fuga; понятие о циклических и смешанных формах; вокальных формах;
- развить навыки аналитического мышления и преломления теоретических знаний в практической деятельности;
- организовать музыкально-логическое мышление и способствовать накоплению интонационно-стилистического багажа;
- способствовать выработке аналитических выводов в связи с эпохой, жанром и стилевыми особенностями;
- развить практические навыки по сочинению произведений в заданных формах с целью максимального сближения теории и практики, с одной стороны, и лучшего понимания конкретного стиля и жанровых особенностей, с другой.

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины и учебной практики «Анализ музыкальных произведений» обучающийся должен уметь:

1. выполнять анализ музыкальной формы;
2. рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
3. рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины и учебной практики «Анализ музыкальных произведений» обучающийся должен *знать*:

1. музыкальные формы эпохи барокко;
2. формы классической музыки; период; простые и сложные формы; вариационный формы; сонатную форму и ее разновидности; рондо и рондо-сонату;
3. циклические формы;
4. контрастно-составные и смешанные формы;
5. функции частей музыкальной формы;
6. Специфику формообразования в вокальных произведениях.

Общие компетенции и профессиональные компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

Общие компетенции (ОК):

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 обучаемых, 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 (ПК):

ПК 1.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 1.2. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного процесса, по методике подготовки и проведения урока в классе музыкально-теоретических дисциплин.

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 основной 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. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы общепрофессиональной дисциплины и учебной практики «Анализ музыкальных произведений» (по ФГОС):

Объем дисциплины ОП.05 «Анализ музыкальных произведений»:

Максимальная учебная нагрузка – 137 часов:

Обязательная нагрузка – 91 часов,

Самостоятельная нагрузка – 46 часов,

Время изучения дисциплины – с V по VIII семестры. Занятия групповые по 1 часу в неделю. Экзамен – в VI семестре.

Учебная практика «Анализ музыкальных произведений» УП.03 (распределена по всему периоду обучения в форме индивидуальных занятий, дополняющих общепрофессиональную дисциплину):

Максимальная учебная нагрузка – 107 часов:

Обязательная нагрузка – 71 час,

Самостоятельная нагрузка – 36 часов

Время прохождения учебной практики – с V по VIII семестры. Занятия индивидуальные по 1 часу в неделю. Зачет – в VI семестре.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ общепрофессиональной дисциплины и учебной практики «Анализ музыкальных произведений»

II.1. Объем раздела общепрофессиональной дисциплины и учебной практики «Анализ музыкальных произведений» и виды учебной работы.

<i>Вид учебной работы</i>	<i>Объем часов дисциплины (ОП.05)</i>	<i>Учебная практика (УП.03)</i>	<i>Всего</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	137	107	244
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:	91	71	162
лекции	68		
практические занятия	15		
контрольные работы	8		
Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе:	46	36	72
Работа с учебно-методической литературой	6		
Работа с лекционным материалом	10		
Анализ музыкальных произведений	20		
Выполнение письменных домашних заданий	6		
Подготовка рефератов или докладов по заданной теме	4		

II.2. Примерный тематический план общепрофессиональной дисциплины и учебной практики «Анализ музыкальных произведений»:

<i>Наименование разделов и тем</i>	<i>Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся</i>	<i>Объем часов по ОП.05</i>	<i>Объем часов по УП.03</i>	<i>Уровень освоения</i>
1	2	3	4	5
III. курс, V семестр. Раздел I. Общие основы музыкальной формы. Период.				
Тема I. 1. Музыкальные жанры. Музыкальная форма.	Лекция. Музыкальное произведение. Выразительная и логическая стороны произведения. Отражение в музыкальном произведении жизненного содержания. Понятие интонации (по Б. В. Асафьеву) как эмоционально-смыслового явления, пограничного между жизненным и музыкальным содержанием. Логическая организация музыкального произведения. Широкое понятие музыкального жанра». Определение музыкальных жанров как родов и видов музыки, исторически сложившихся в связи с определенными типами содержания музыки, ее жизненными назначениями, с различными социальными функциями и условиями исполнения и восприятия. Классификация музыкальных жанров по типам содержания, определяемым условиями исполнения и восприятия.	2	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся (работа с лекционным материалом, подготовка реферата по заданной теме)	1		
Тема I. 2. Функции частей музыкальной формы.	Лекция. Функции частей в музыкальной форме всех типов, независимо от конкретного вида: экспозиционная, срединная, заключительная, репризная, вступительная, связующая. Функции, логически наиболее «необходимые, присутствующие во всех музыкальных формах и обладающие самостоятельными типами изложения: экспозиционная, срединная, заключительная.	2	4	1
	Самостоятельная работа обучающихся (работа с лекционным материалом, анализ музыкальных произведений)	1		

Тема I. 3. Типы изложения, соответствующие функциям построений в музыкаль- ной форме.	Лекция. Тематические и тонально-гармонические признаки экспозиционного, срединного, заключительного изложения. Отсутствие самостоятельных типов изложения у остальных функций, сочетание в них отдельных признаков разных функций. Функции общие и местные. Полифункциональность как результат совмещения общих и местных функций. Функциональная теория музыкальной формы в трудах Б. Асафьева, И. Способина, В. Бобровского.	3	4	2 1
	Самостоятельная работа обучающихся (работа с лекционным материалом, выучивание музыкальных примеров наизусть)	1,5		
Тема I. 4. Музыкаль- ный тематизм. Цезура, ее признаки.	Лекция. Понятия «тема» и «тематизм». Определение темы, как законченной или относительно законченной мысли данного произведения, подвергаемой в дальнейшем развитию. Тема — носитель индивидуального начала в произведении. Тема — композиционное понятие, в отличие от «мелодии». Определенные этапы в строении темы: начальный импульс к развитию, собственно развитие, завершение. Фактурный облик темы: тема-мелодия, тема-гармония, тема-ритм, тема-тембр. Фраза, мотив, субмотив. Мотивное строение темы. Протяженный («песенный») тематизм и мотивно-составной (гомофонный и полифонический). Однородные и контрастные темы. Форма и протяженность темы.	3	2	1,2
	Самостоятельная работа обучающихся (работа с учебно-методической литературой: Холопова В. Стр. 5-9, анализ музыкальных произведений)	1,5		
Тема I. 5. Классический период.	Лекция. Определение периода как формы изложения законченной или относительно законченной музыкальной мысли, завершенной каденцией. Период — наименьшая из музыкальных форм. Применение периода: 1) часть более крупной формы, 2) самостоятельная форма произведения. . Признаки периода: экспозиционность, известная развитость, завершенность. Внешние и внутренние признаки окончания периода. Виды структур периода: период единого строения, период из двух предложений повторного и неповторного строения, период из трех предложений повторного и неповторного строения, двойной период. Тонально-гармоническое строение периода.	4	3	1

	Расширение и дополнение в периоде.			
	Практическая работа № 1.	1		
	Контрольная работа № 1.	1	1	
	Самостоятельная работа обучающихся (анализ музыкальных произведений, письменная домашняя работа, анализ музыкальных произведений: П. Чайковский «Детский альбом», пьесы на выбор)	3		
		Итого: 16 часов	Итого: 16 часов	
III курс, VI семестр. Раздел II. Простые и сложные двух- и трехчастные формы.				2
Тема II. 1. Простая двухчастная форма и ее разновидности.	Лекция. Определение простых форм как форм, где ни одна из частей не образует законченной структуры сложнее периода. Область применения простых форм: песни, танцы, темы вариаций, рефрены рондо, небольшие инструментальные пьесы, романсы, а также составные части сложных форм, партии сонатной и рондо-сонатной форм. Классификация простых форм: двухчастные и трехчастные, репризные и безрепризные, развивающие и контрастные. Общие свойства простой двухчастной формы — связь с бытовыми жанрами, песенно-танцевальный тематизм, небольшая протяженность, четкость членений, квадратность, нередко повторяемость частей. Две разновидности простой двухчастной формы — репризная и безрепризная. Двойная двухчастная форма.	4	3	2
	Практическая работа № 2	4		
	Самостоятельная работа обучающихся (анализ музыкальных произведений – Ф. Шуберт вальсы, лендлеры, выполнение письменных домашних заданий: составление композиционных схем)	4		
Тема II. 2.	Лекция. Логические достоинства формы — развитость и законченность: полная экспозиция,	5	3	

Простая трехчастная форма	развитие различными методами в середине, возвращение и закрепление экспозиционного материала в репризе или коде. Емкость формы, ее различная протяженность, от миниатюры до крупной пьесы, части цикла. Развитость середины и самостоятельность репризы— структурные отличия простой трехчастной формы от двухчастной репризной. Виды реприз в простой трехчастной форме: точные и измененные (репризы с тональными, фактурными, динамическими изменениями, трансформированные и синтетические репризы). Вступление и кода. Разновидности простой трехчастной формы: трехчастная безрепризная форма типа АВС и трехчастная форма с повторением частей, или трехпятчастная форма. Двойная трехчастная форма.			2	
	Определение простых трехчастных форм. Область применения простых трехчастных форм. Классификация простых форм.	10			2
	Практическая работа № 3.	4			
	Самостоятельная работа обучающихся (анализ музыкальных произведений – Ф. Шопен – Мазурки, Прелюдии; выполнение письменных домашних заданий: составление композиционных схем)	7			
Тема II. 3. Сложная двухчастная форма. Старинная двухчастная форма.	Лекция. Общее определение сложных форм как форм, в которых одна из частей представляет собой простую форму, а остальные не образуют более (сложной) структуры. Образные, тематические, ладовые, фактурные контрасты в сложных формах. Значительно меньшая распространенность сложной двухчастной по сравнению со сложной трехчастной формой. Причина — её безрепризность, тематическая незамкнутость. Применение сложной двухчастной формы преимущественно в музыке с текстом— в оперных номерах, романах. Применение в инструментальной музыке — в фантазиях. Связь безрепризности сложной двухчастной формы с непрерывностью действия в оперной сцене, со сквозным развитием в тексте романа, со свободой построения в инструментальной фантазии. Возможность самостоятельной формы в первой части, свободной — во второй и, наоборот, более свободной формы в первой части, более четкой и самостоятельной — во второй.	4	4	2	
	Практическая работа № 4.	4			
	Самостоятельная работа обучающихся (Анализ музыкальных произведений –	4			

	И.С.Французские и Английские сюиты; работа с учебно-методической литературой – Мазель Строеие музыкальных произведений – стр. 56-78.)			
Тема II. 4. Сложная трехчастная форма. Промежуточные формы.	Лекция. Происхождение сложной трехчастной формы от трехчастной последовательности танцев в старинной сюите: например, гавот I, гавот II, гавот I. Две разновидности сложной трехчастной формы: сложная трехчастная форма с трио и эпизодом. Применение сложной трехчастной формы с трио в быстрых средних частях сонат, симфоний, в танцевальной музыке. Применение сложной трехчастной формы с эпизодом в медленных частях сонат и симфоний. Жанровые истоки трио и эпизода. Структурные и тонально-гармонические особенности трио и эпизода. Постепенное стирание существенных различий между трио и эпизодом в музыке второй половины XIX-XX веков. Виды реприз, в сложной трехчастной форме: реприза. <i>à la capo</i> , фактурно варьирующая, сокращенная. Редкие случаи трансформации реприз. Кода в сложной трехчастной форме. Повторение трио и репризы. Внутреннее усложнение формы, наличие сонатной, вариационной, одночастной формы в крайних частях. Двойная сложная трехчастная форма.	6	9	
	Практическая работа № 5	4		
	Зачет.			1
	Самостоятельная работа обучающихся (Анализ музыкальных произведений – Ф. Шопен – Мазурки, Вальсы; Бетховен Части сонат; выполнение письменных домашних заданий: составление композиционных схем.)	5	1	
		Итого: 40 часов	Итого: 20 часов	
VII семестр				
Раздел III. Сложные формы. Вариационная форма, форма рондо.				
Тема III. 1. Вариационная форма.	Лекция. Вариационность как принцип. Применение вариационного метода в различных формах; тема, с вариациями как самостоятельная форма. Классификация вариационных форм по способам варьирования: 1) вариации на <i>basso ostinato</i> ; 2) вариации на выдержанную мелодию; 3) фигурационные вариации; 4) вариации,	4	8	1,2

	<p>характерные; 5) вариантная форма.</p> <p>Классификация вариационных форм по числу тем: однотемные и многотемные (в основном, вариации на две-три темы).</p> <p>Понятие строгих и свободных вариаций.</p> <p>Вариации на basso ostinato. Их распространенность в XVII—XVIII веках, редкое применение в XIX веке, возрождение в XX веке. Связь этой формы с жанрами пассакалии, чаконы.</p> <p>Вариации на выдержанную мелодию. Преимущественное значение в русской музыке, начиная от Глинки (другое название— глинкинские вариации). Вариации на выдержанную мелодию в советской и зарубежной музыке XX века.</p> <p>Фигурационные вариации. Их применение у венских классиков (в самостоятельных произведениях и частях циклов), у русских композиторов первой половины XIX века.</p> <p>Характерные вариации. Строгие характерные и свободные характерные вариации. Характерность вариаций — яркая индивидуализация, достигаемая изменением мелодии, фактуры, ладо-гармонических средств, внесением определенных жанровых признаков.</p> <p>Вариации на две (изредка — три) темы. Сочетание вариационной формы с другими: двойной или тройной трехчастной, со сложной трехчастной, сонатной. Два принципа построения вариаций на несколько тем: 1) поочередное варьирование каждой из тем; 2) группа вариаций на каждую тему.</p>			
	<p>Практическая работа № 6.</p>	2		
	<p>Самостоятельная работа обучающихся (Работа с учебно-методической литературой - Л. А. Мазель, В.А. Цуккерман Анализ музыкальных произведений стр. 78-89, анализ музыкальных произведений с составлением композиционных схем (Бах, Бетховен, Моцарт, Лядов)</p>	3		
<p>Тема III. 2.</p> <p>Форма рондо.</p>	<p>Лекция. Рондо как жанр и как форма. Рондо как жанр — подвижная пьеса жизнерадостного характера с песенно-танцевальной главной темой (рефреном). Рондо как форма, основанная на неоднократном чередовании главной темы (рефрена) с другими темами (эпизодами).</p> <p>Основные исторические этапы развития рондо.</p> <p>Рондо французских клавесинистов и И.С. Баха.</p> <p>Рондо венских классиков. Сближение рондо с фантазией, обогащение формы разработочным развитием, симфонизация рондо.</p> <p>Рондо в XIX веке. Рондо в западноевропейской музыке. Рондо в русской музыке XIX века: применение его в вокальных жанрах.</p>	6	7	2

	Рондо в XX веке, в творчестве Прокофьева и Стравинского. «Четное рондо», формы с добавочным рефреном, рондообразные формы. Отличия формы пятичастного рондо от сложной трехчастной с сокращенной репризой.			
	Практические работы № 7, № 8.	2		
	Контрольная работа № 2	2	1	
	Самостоятельная работа обучающихся (Работа с учебно-методической литературой - Л. А. Мазель, Строение музыкальных произведений стр. 45-76, анализ музыкальных произведений с составлением композиционных схем (Бетховен, Моцарт).	5		
		Итого: 16 часов	Итого: 16 часов	
VIII семестр.				2
Раздел IV. Сонатная форма. Циклические формы. Вокальные формы.				
Тема IV. 1. Сонатная форма и ее разновидности.	<p>Лекция. Старинная сонатная форма, связь старинной сонатной со старинной двухчастной формой. Две основные разновидности старинной сонатной формы: 1) двухчастная; 2) трехчастная.</p> <p>Сонатная форма - наивысшая из гомофонных форм. Основа сонатной драматургии — противопоставление главной и побочной тем. Логика тонального развития: тональное противопоставление двух тем в экспозиции и их тональное объединение или сближение в репризе.</p> <p>Характерный признак сонатной формы — разработочность во всех разделах. Строение сонатной формы, ее важнейшие черты, сложившиеся у венских классиков и продолженные последующими композиторами.</p> <p>Вступление. Экспозиция. Главная партия: изложение главной мысли, главной темы, утверждение главной, тональности произведения. Связующая партия. Назначение: переход к теме побочной партии, подготовка ее тональности; текучий, неустойчивый характер. Побочная партия: противопоставление главной партии новой мысли, нового характера, новой темы, новой тональности. Интонационные связи новых тем побочной партии с тематизмом главной и связующей партий. Заключительная партия как вывод из контрастного сопоставления главной и побочной партий. Разработка. — интенсивное развитие тематизма экспозиции, рассмотрение</p>	6	8	2

	его с различных сторон, придание ему неустойчиво-устремленного или неустойчиво-«ищущего» характера, внесение новых черт в характер прежних тем. Общее строение разработки: 1) вступительный или переходный раздел; 2) собственно разработка; 3) предыкт к репризе. Реприза - итог противопоставления экспозиции и разработки. Утверждение основного тематизма, сглаживание или устранение его тонального контраста. Случаи динамизации главной Партии. Кода. Разновидности сонатной формы.			
	Практические работы № 9, № 10.	4		
	Самостоятельная работа обучающихся (Работа с учебно-методической литературой - Л. А. Мазель, Строение музыкальных произведений стр. 78-90, анализ музыкальных произведений с составлением композиционных схем (Бетховен, Моцарт).	5		2
Тема IV. 2. Сюитная форма.	Лекция. Формы из нескольких частей, самостоятельных по тематизму, законченных по форме, контрастирующих по характеру, по темпу, допускающих отдельное исполнение, объединенные общим замыслом. Два основных вида циклических форм: 1) сюита, 2) сонатно-симфонический цикл. Два вида сюиты: старинная танцевальная и «новая сюита». Применение старинной сюиты у И. С. Баха, Г. Генделя. Строение, старинной сюиты: основные и дополнительные танцы. Тональная организация старинной сюиты и формы отдельных ее частей. «Новая сюита» — сюита, использующая те же классические формы, что и сонатно-симфонический цикл, но без обязательной сонатной формы в первой части; программность некоторых сюит, составление сюит из музыки к балету, спектаклю, позднее к кинофильму. Появление «новой сюиты» в XIX и ее развитие в XX веке.	2	1	
	Самостоятельная работа обучающихся (Анализ музыкальных произведений – Бах, Гендель, Шуман, Мусоргский; выполнение письменных домашних заданий: составление композиционных схем).	1		2
Тема IV. 3. Сонатно-симфонический цикл.	Лекция. Сонатно-симфонический цикл. Применение в симфонии, сонате, концерте, камерных ансамблях. Форма, в которой выражены наиболее значительные философские идеи европейского симфонизма, начиная со второй	2	3	

Контрастно-составные формы.	половины XVIII до XX века. Эволюция содержания сонатно-симфонического цикла на протяжении этого периода. Основное число частей — 4 или 3. Два вида четырехчастного цикла: с медленной частью или со скерцо на втором месте. Характер и формы частей цикла. Тональные закономерности сонатно-симфонического цикла. Цикл тонально замкнутый и разомкнутый. Цикл драматургически замкнутый и разомкнутый. Ненормативное число частей в цикле. Интонационные и тематические связи в цикле.			2
	Самостоятельная работа обучающихся (Анализ музыкальных произведений – Гайдн, Моцарт, Бетховен; Шопен, выполнение письменных домашних заданий: составление композиционных схем).	1		
Тема IV. 4. Свободные и смешанные формы.	Лекция. Смешанные формы, сочетающие признаки двух-трех типовых форм. Свободные формы — формы со значительными отступлениями от известных типов форм, наиболее индивидуальные по структуре. Интенсивное создание смешанных и свободных форм в XIX веке. Основные типы смешанных форм: 1) сонатная форма с концентричностью; 2) сонатная форма с сюитностью; 3) сонатная форма с сонатно-симфоническим циклом; 4) сонатная форма с вариационностью; 5) сонатная форма с рондообразностью; 6) сонатная форма со сложной трехчастной формой. Композиционное отклонение, модуляция и эллипсис (общее понятие).	1	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся (Анализ музыкальных произведений – Шопен, составление композиционных схем)	0,5		
Тема IV. 5. Вокальные формы.	Лекция. Специфика вокальных, в том числе и оперных форм — влияние на музыку выразительности и структуры текста. Влияние текста на общий эмоциональный характер произведения, подчеркивание музыкой смысла отдельных слов, влияние строфики текста на членение музыкальной формы, влияние ритмики; стоп стиха на метроритм музыки. Встречный музыкальный ритм. Особенности прочтения поэтического и прозаического текста в музыке. Необходимость и возможность более свободного, индивидуального построения музыкальной формы. Общие особенности вокальных форм: уменьшение роли точных реприз, усиление сквозного, текучего развития. Особенности использования в вокальной музыке отдельных типовых музыкальных форм.	2	4	
	Практическая работа № 11	1		

	Контрольная работа № 3	1	1	
	Самостоятельная работа обучающихся (Анализ музыкальных произведений – Глинка, Шуберт, Рахманинов, Шуман, Мусоргский - составление композиционных схем).	2		
		Итого: 19 часов	Итого: 19 часов	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- 1 – **ознакомительный** (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – **репродуктивный** (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 – **продуктивный** (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ учебной дисциплины и учебной практики «Анализ музыкальных произведений».

III.1. Материально-техническое обеспечение.

Реализация учебной дисциплины требует наличия:

- учебного кабинета,
- студии прослушивания музыки и просмотра видеоматериалов.

Оборудование учебного кабинета

Технические средства обучения:

- магнитофоны для аудиторной работы (бытовой уровень),
- проигрыватель пластинок и компакт-дисков,
- аудио- и видеозаписи примеров из музыкальной литературы.

Учебно-наглядные пособия: учебная литература, тематические папки с дидактическими материалами.

Специализированная мебель: (учебные столы, стулья).

III. 2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Способин И. Музыкальная форма.— М.: 2008.
2. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Издание четвертое. С-Пб, М, Краснодар: «Планета музыки», 2013.

Дополнительные источники:

- Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений: Учеб.пособие для студ.муз.-пед.училищ и колледжей. - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003.
- Мазель Л. Строение музыкальных произведений,- М.: 1986
- Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. М.: 1967 .Анализ вокальных произведений: Учеб. пособие / Под ред. О. Коловского. – Л.: 1988.
- Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс - Л.: 1971
- Бобровский В. О переменности функций музыкальной формы.— М.: 1978
- Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. М.: 1978
- Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. – М.: Музыка, 1972. Ч. 1: Ритмика; 1978: Ч. 2 и 3: Интонация. Композиция.
- Гейлиг М. Форма в русской классической опере.— М.: 1968
- Горюхина Н. Эволюция сонатной формы. 2-е изд., доп. – Киев: Музична Украина, 1970.
- Костарев В. Строфичность и вокальное формообразова-ние // Сов. музыка. 1978. № 12. с. 99–102.
- Кюрегян Т. Форма в музыке XVII–XX веков. – М.: Сфера, 1998.
- Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений.— М., 1978
- Лаврентьева И. Вариантность и вариантная форма в песенных циклах Шуберта // От Лаврентьева И. О влиянии песенности на формообразование в симфониях Шуберта // О музыке. Проблемы анализа / Сост. В.П. Бобровский, Г.Л. Головинский М.: Сов. композитор, 1974. С. 164–194.
- Люлли до наших дней. М.: Музыка, 1967. С. 33–70.
- Мазель Л. Вопросы анализа музыки.— М., 1978
- Мазель Л. О мелодии. – М.: Музгиз, 1952. – 300 с.
- Мазель Л. Фантазия f-moll Шопена. Опыт анализа // Мазель Л. Исследования о Шопене. М.: 1971. С. 159–206.
- Ментюков А. Декламационно-речевые формы интонирования в музыке XX века: Опыт типологического анализа. – М.: 1986. (Вопросы истории, теории, методики).
- Оголевец А. Слово и музыка в вокально-драматических жанрах. - М.:1960
- Протопопов В.В. Очерки из истории инструментальных форм XVI–XIX века: Учеб. пособие для студ. муз. вузов. – М.: 1979.
- Ручьевская Е. Слово и музыка. – Л.: Музгиз, 1960.
- Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. – Л.: 1977.
- Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма: Учебник по анализу. – СПб: Композитор, 1998.
- Ручьевская Е. О соотношении слова и мелодии в русской камерной вокальной музыке начала XX века // Русская музыка на рубеже XX века. М.; Л: Изд-во Лен. гос. консерватории, 1966. С. 65–110.
- Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей.- М.: 1973
- Тюлин Ю., Бершадская Т., Пустыльник И. и др. Музыкальная форма, - М.: 1965
- Тюлин Ю. Строение музыкальной речи. – Л.: Музыка, 1962.
- Холопов Ю. Концертная форма у И. С. Баха.— В кн.: О музыке: Проблемы анализа. М.: 1974
- Холопова В. Музыкальный ритм.- М.: 1980
- Холопова В. Музыкальный тематизм.— М.: 1983

- Холопова В. Мелодика.— М.: 1984
- Холопова В. Формы музыкальных произведений: Учеб. пособие. – СПб.: Лань, 1999.
- Цуккерман В. «Камаринская» Глинка и ее традиции в русской музыке. – М.: Музгиз, 1957.
32. Цуккерман В.. Анализ музыкальных произведений: Общие принципы развития и формообразования в музыке: Простые формы.— М.: 1980
- Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Сложные формы.- М. : 1983
- Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Вариационная форма,- М., 1987
- Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии: Учебник. – М.: 1988. Ч. 1; 1990. Ч. 2;
- Цуккерман В. Целостный анализ музыкальных произведений и его методика // Интонация и музыкальный образ: Сб. ст. / Под общ. Ред. Б.М. Ярустовского. М.: Музыка, 1965. С. 264–320.

Справочная литература

Музыкальная энциклопедия. Тт. 1—6,— М., 1973—1982 Энциклопедический музыкальный словарь.— М., 1966

Интернет-ресурсы:

1. Music Fancy. Литература по анализу музыкальных форм.
<http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/musical-analisis/124>
2. Читалка (Библиотека) Л. А. Мазель, В.А. Цуккерман Анализ музыкальных произведений Москва 1967
http://oleinikov.net/articles/fre/?al=2908_analiz_muzykalnyx_proizvedenij&pg=0
3. [Музыкальная энциклопедия](http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/7980/Форма) Форма музыкальная
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/7980/Форма
4. [Библиотека по музыковедению](http://www.library.musicfancy.net/?cat=12) Книги и статьи по музыковедению и музыкальной педагогике <http://www.library.musicfancy.net/?cat=12>
5. Звуки надежды. Анализ музыкальных форм (учебники, методики, исследования...)
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/knigi/kniga/analiz_form_garmonija_i_mnogoe_drugoe_uchebniki_metodiki_issledovanija/19-1-0-181
6. Нотный архив Бориса Тараканова <http://notes.tarakanov.net/>
7. <http://nlib.narod.ru/>
8. «Нотная библиотека классической музыки» Собрание нот, MP3-файлов и ссылок на музыкальные ресурсы Интернета http://www.kholopov.ru/dl_rus.html
9. Григорьева Г.В. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений»: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030700 «Муз. образование» / Г.В. Григорьева. – М. : Гуманит. изд.

центр ВЛАДОС, 2004. – 175 с. – URL: <http://my-shop.ru/files/product/pdf/88/873859.pdf>.

10. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений / М.И. Ройтерштейн. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 112 с. – Режим доступа: http://www.fondknig.com/main/208994-osnovy_muzykalnogo_analiza.html

11. Соколов А.С. Музыкальная композиция XX века: Диалектика творчества. – М. : Издательский Дом «Композитор», 2007. — 272 с. – Режим доступа: <http://torrent.rus.ec/viewtopic.php?t=16386>

Техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие средств звуковоспроизведения (аудио- видеоаппаратура, компьютер), фортепиано.

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ учебной дисциплины и учебной практики «Анализ музыкальных произведений»

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится:

Объем дисциплины ОП.05 «Анализ музыкальных произведений»:

Экзамен – в конце VI семестра.

Учебная практика УП.03«Анализ музыкальных произведений»:

Зачет – в конце VI семестра.

<i>Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)</i>	<i>Основные показатели оценки результата</i>	<i>Формы и методы контроля и оценки результатов обучения</i>
Уметь: 1. выполнять анализ музыкальной формы;	Умение анализировать музыкальное произведение, находить структурные закономерности, понимать логику структурного строения, видеть синтаксические структуры, умение грамотно и логично рассказывать о строении музыкального произведения с точки зрения музыкальной формы.	<u>Текущий контроль:</u> практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение индивидуальных заданий по темам. <u>Промежуточный контроль:</u> зачет, экзамен

2. рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;	Умение анализировать музыкальное произведение с позиции содержания и формы, умение видеть логику содержательного строения в единстве средств музыкальной выразительности.	<u>Текущий контроль:</u> практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение индивидуальных заданий по темам. <u>Промежуточный контроль:</u> зачет, экзамен
3. рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.	Умение анализировать музыкальное произведение с позиции стилевых особенностей, осуществлять анализ музыкальной формы в связи с авторским стилем, жанром музыкального произведения, находить обусловленность формы стилистическими особенностями, жанром, составом исполнителей.	<u>Текущий контроль:</u> практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение индивидуальных заданий по темам. <u>Промежуточный контроль:</u> зачет, экзамен
Знать: 1. музыкальные формы эпохи барокко;	Знание основных музыкальных форм барочной эпохи (период типа развертывания, старинная двухчастная форма, старинная сонатная форма, вариации на остинатный бас, прелюдия-фуга, старинная сюита)	<u>Текущий контроль:</u> практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение индивидуальных заданий по темам. <u>Промежуточный контроль:</u> зачет, экзамен
2. формы классической музыки; период; простые и сложные формы; вариационный формы; сонатную форму и ее разновидности; рондо и рондо-сонату;	Знание основных закономерностей строения простых форм; знание разновидностей простых музыкальных форм и их систематику; знание формы периода и его разновидностей в разные эпохи, знание простых и сложных двух-и трехчастных форм, знание вариационной и сонатной форм и их разновидностей, рондо и рондо-сонаты и их разновидностей.	<u>Текущий контроль:</u> практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение индивидуальных заданий по темам. <u>Промежуточный контроль:</u> зачет, экзамен
3. циклические формы;	Знание двух циклических принципов – сюитного и сонатно-симфонического как ведущих принципов строения циклических форм. Знание их разновидностей и особенностей преломления в разные исторические эпохи.	<u>Текущий контроль:</u> практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение индивидуальных заданий по темам. <u>Промежуточный контроль:</u> зачет, экзамен
4. контрастно-составные и смешанные формы;	Знание контрастно-составных форм как следствия развития и преобразования циклических форм в музыке XIX века, знание смешанных и свободных форм как завоевания XIX века, разновидности смешанных форм, обусловленность смешанных и свободных форм программой.	<u>Текущий контроль:</u> практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение индивидуальных заданий по темам. <u>Промежуточный контроль:</u> зачет, экзамен
5. функции частей	Знание основных функций, которые	<u>Текущий контроль:</u>

музыкальной формы;	могут выполнять части или разделы музыкальной формы: вступление, изложение, середина или средняя часть, реприза, заключение. Знание основных типов изложения, соответствующих данным функциям частей: экспозиционного, развивающего или срединного, заключительного.	практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение индивидуальных заданий по темам. <u>Промежуточный контроль:</u> зачет, экзамен
б. Специфику формообразования в вокальных произведениях.	Знание принципов формообразования в вокальной музыке: куплетный, строфический, куплетно-строфический, смешанные формы (особенно в хоровой музыке).	<u>Текущий контроль:</u> практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение индивидуальных заданий по темам. <u>Промежуточный контроль:</u> зачет, экзамен