ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТАГАНРОГСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

общепрофессиональной дисциплины ОП.06 «Анализ музыкальных произведений» по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) Эстрадное пение, Инструменты эстрадного оркестра

ТАГАНРОГ

2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.02 Искусство эстрады (по видам) «Эстрадное пение», «Инструменты эстрадного оркестра»

Организация-разработчик: ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж»

Разработчик: Воронина И.В., преподаватель ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж»

Эксперты:

Оглавление

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ **4**

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ **6**

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ **12**

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ **14**

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Анализ музыкальных произведений»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.02 Искусство эстрады (по видам) «Эстрадное пение», «Инструменты эстрадного оркестра».

.1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.

Дисциплина «ОП.06 Анализ музыкальных произведений» относится к циклу «ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины» учебного плана специальности 53.02.02 Искусство эстрады (по видам) «Эстрадное пение», «Инструменты эстрадного оркестра».

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

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, фуга; 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 изучения дисциплины студент должен

уметь:

У1 выполнять анализ музыкальной формы;

У2 рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;

У3 рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.

знать:

З1 простые и сложные формы, вариационную, сонатную форму, рондо и рондо-сонату;

З2 понятия о циклических и смешанных формах;

З3 функции частей музыкальной формы;

З4 специфику формообразования в вокальных произведениях;

иметь практический опыт:

- определения элементов музыкальной речи и характеристики музыкальных средств выразительности во взаимосвязи с формой произведения;

- анализа музыкальных произведений в связи с эпохой, жанром и стилевыми особенностями.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины «ОП.06 Анализ музыкальных произведений»**:**

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.

Музыкально-исполнительская деятельность:

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.

Педагогическая деятельность.

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

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.

5.2.3. Организационно-управленческая деятельность.

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 55 часов,
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 27 часов.
Время изучения дисциплины – 6, 7 и 8 семестры. Занятия групповые.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	82
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)	55
в том числе:	
практические занятия (если предусмотрено)	27
контрольные работы (если предусмотрено)	12
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)	-
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего)	27
в том числе:	
Работа с основной и дополнительной литературой; выполнение письменных работ и тестовых заданий; игра на фортепиано; анализ музыкального текста; выполнение творческих заданий	5 5 5 7 5
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы в 6, 8 семестрах и зачёта в 7 семестре.	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Анализ музыкальных произведений:

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Тема 1. Введение.	**6 семестр**	**20 часов (10 часов)**	
	Содержание: 1. Музыкальная форма. Классификация музыкальных форм. Членораздельность формы. Цезура.	**6**	2

	2. Музыкальные стили и жанры. Средства музыкальной выразительности как формообразующие компоненты.		2
	3. Функции построений и типы изложения им соответствующие.		1
	4. Общая система принципов развития в музыкальной форме. Тематическая работа.		3
	Практическое занятие: классифицировать данную музыкальную форму по стилевой принадлежности и виду составляющих ее разделов.	3	
	Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рассказывать тему по плану; конспектирование отдельных разделов темы из дополнительной литературы; анализ средств выразительности, определение жанровых и стилевых особенностей в музыкальных произведениях.	3	
Тема 2. Период.	**Содержание:** 1. Определение. Период и его составные части. Гармония периода.	**6**	2
	2. Строение периода: из двух, трёх предложений, единого строения. Масштабно-тематические структуры.		2
	3. Различные усложнения периода: периоды из неравных предложений. Внутреннее и внешнее расширение. Сокращение. Наложение.		2
	4. Период как самостоятельная форма в джазе. Блюз в вокальный и в инструментальной музыке		3
	Практическое занятие: характеристика периода, его видов с разных точек зрения; определение частей построения периода и их взаимосвязь.	4	
	Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рассказывать тему по плану; конспектирование отдельных разделов темы из дополнительной литературы; анализ периода как части более крупных форм и музыкальных произведений в форме периода.	3	
Тема 3. Простая двухчастная форма.	**Содержание:** 1. Простая двухчастная репризная форма.	**7**	2
	2. Простая двухчастная контрастная форма.		2
	3. Простая двухчастная форма в джазовой музыке.		2
	Практическое занятие: анализ музыкальных образцов в простых формах (структурные особенности, тонально - гармоническое движение, особенности тематизма).	3	
	Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рассказывать тему по плану; конспектирование отдельных разделов темы из дополнительной литературы; анализ простых форм как части более крупных произведений и самостоятельных	4	

Промежуточный контроль.	произведений в простой форме.		
	Контрольная работа.	**1**	
Тема 4. Простая трёхчастная форма.	**7 семестр** **Содержание:** 1. Простая трёхчастная однотемная форма.	**16 часов (8 часов)**	2
	2. Простая трёхчастная контрастная форма	**4**	2
	3. Малые вокальные формы. Простая трёхчастная форма в джазе.		2
	Практическое занятие: анализ музыкальных образцов в простых формах (структурные особенности, тонально - гармоническое движение, особенности тематизма).	2	
	Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рассказывать тему по плану; конспектирование отдельных разделов темы из дополнительной литературы; анализ простых форм как части более крупных произведений и самостоятельных произведений в простой форме.	2	
Тема 5. Сложные формы	**Содержание:** 1. Общий план сложной трёхчастной формы. Сложная трёхчастная форма с трио. I часть.	**4**	2
	2. Сложная трёхчастная форма. Трио и реприза. Связующие построения.		2
	3. Сложная трёхчастная форма с эпизодом. Вступление и кода. Промежуточная форма.		2
	4. Сложные формы в джазовой музыке.		3
	Практическое занятие: анализ музыкальных образцов в сложных формах (структурные особенности, тонально-гармоническое движение, особенности тематизма и т.д.).	2	
	Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рассказывать тему по составленному плану; анализ предложенных музыкальных произведений в данных формах; изучение дополнительной литературы.	2	
Тема 6. Циклические и контрастно-составные формы.	**Содержание:** 1. Старинная сюита и партита. Сонатный цикл.	**2**	3
	2. Многочастные сонатные циклы. Тематические связи частей.		3
	3. Новая сюита. Попурри.		1
	Практическое занятие: анализировать сонатно-симфонические циклы разных эпох с позиции наличия частей (количества) и особенностей их сочетания в цикле.	1	
	Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рассказ темы; подбор художественных примеров; анализ предложенных музыкальных произведений в данных формах; изучение дополнительной	1	

	литературы.		
Тема 7. Вариационная форма.	**Содержание:** 1. Общая характеристика вариаций. Вариации на basso и soprano ostinato.	**3**	1
	2. Классические вариации. Методы варьирования. Двойные вариации.		2
	3. Свободные вариации. Методы варьирования. Приёмы сквозного развития.		2
	4. Принципы вариационной формы в джазе, импровизация, рифф.		
	Практическое занятие: анализ музыкальных образцов в данной форме, характеристика темы с трёх сторон и методов варьирования.	2	
	Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рассказ темы по плану; анализ предложенных музыкальных произведений в данных формах; изучение дополнительной литературы.	2	
Тема 8. Рондо.	**Содержание:** 1. Общий план рондо. Рондо старинное и классическое.	**2**	1
	2. Развитие рондо в музыке XIX и XX веков.		2
	3. Принципы рондо в джазе.		2
	Практическое занятие: определения основных типов рондо и их характеристика; структурные особенности рефрена и эпизодов, тонально-гармоническое развитие внутри цикла, особенности тематизма, фактурные изменения и т.д.	1	
	Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рассказ темы по плану; анализ предложенных музыкальных произведений в данной форме; изучение дополнительной литературы.	1	
Промежуточная аттестация.	**Зачет**	**1**	
Тема 9. Сонатная форма.	**8 семестр** **Содержание:** 1. Общий план сонаты. Сонатная форма. Экспозиция.	**19 часов (9 часов)** **5**	3
	2. Разработка сонатной формы. Тематизм, структура, гармонический план разработок.		3
	3. Реприза простейшего типа. Различные изменения в репризе.		2
	4. Видоизменения сонатной формы. Вступление и кода.		1
	Практическое занятие: анализ сонатной формы, характеристика структурных особенностей, тонально-гармонического развития, особенностей тематизма.	3	
	Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рассказ темы по плану; анализ предложенных музыкальных произведений в данной форме; изучение дополнительной литературы.	3	

Тема 10. Рондо-соната.	**Содержание:** 1. Общий план рондо-сонаты. Сходство и отличия с рондо и сонатной формой. Экспозиция и средний эпизод.	**2**	3
	2. Введение разработки в рондо-сонату. Реприза и кода.		3
	Практическое занятие: анализ музыкальных образцов в данной форме (наличие основных разделов или их отсутствие - разработка); наличие тем, разделов в разработке, наличие вступления, коды и их характеристика.	1	
	Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рассказ темы по плану; анализ предложенных музыкальных произведений в данной форме; изучение дополнительной литературы.	1	
Тема11. Вокальные формы.	**Содержание:** 1. Применение общих форм в вокальной музыке.	**4**	2
	2. Камерные вокальные формы.		3
	3. Опера. Два основных рода опер.	2	3
	4. Вокальные формы в джазе.		3
	Практическое занятие: анализ музыкальных произведений в данной форме; специфика вокальных форм; наличие основных разделов и тем; характер их развития.		
	Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рассказ темы по плану; анализ вокальных форм с особыми принципами структурирования (зависимость от текста); камерных и особых вокальных форм (мессы, мотеты, оперы, кантаты и др.).	2	
Тема 12. Смешанные формы.	**Содержание:** 1. Связи между различными формами.	**3**	1
	2. Симметричные многочастные формы.		2
	3. Смешанные формы. Фантазия. Рапсодия.		3
	4. Смешанные формы в джазе.		2
	Практическое занятие: анализ форм, в которых присутствуют признаки двух или более сложившихся музыкальных форм.	1	
	Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рассказ темы; подбор художественных примеров к теме; анализ предложенных музыкальных произведений в данных формах; изучение дополнительной литературы.	1	
Тема 13. Полифонические формы	**Содержание:** 1. Общие основы полифонии. Контрапункт: простой и сложный.	**4**	1
	2. Виды полифонии: имитационная и неимитационная. Полифоническая тема.		1
	3. Понятие о строгом и свободном стилях.		1
	4. Фуга. Общая схема.		1
	5. Применение полифонических принципов		2

	в джазовой музыке.		
	Практическое занятие. Анализ произведений в полифонических формах: инвенция, фуга (наличие темы, противосложения, интермедии); полифонические разделы в других формах, виды тематической работы. Контраст тембров, мелодических линий, ритма, сочетание голосов разных по своим музыкальным функциям – основа формообразования в джазе.	2	
	Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рассказ темы; анализ предложенных музыкальных произведений в данных формах; изучение дополнительной литературы.	2	
Промежуточная аттестация.	**Контрольная работа**	**1**	
	Всего:	**55 часов (27 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.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация учебной дисциплины требует наличия:

- учебного кабинета,
- студии прослушивания музыки и просмотра видео-материалов.

Оборудование учебного кабинета:

Технические средства обучения:

- магнитофоны для аудиторной работы (бытовой уровень),
- проигрыватель пластинок и компакт-дисков,
- персональный компьютер с программным обеспечением: Windows XP, проигрыватели Windows Media Player, графические нотные редакторы Finale и Sibelius.

Учебно-наглядные пособия: учебная литература, дидактические материалы.

Специализированная мебель: учебные столы, стулья, доска для записи нот.

3. 2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основная литература:

1. Способин И. Музыкальная форма. - М., Музыка, 2011.
2. Музыкальная форма. Ред. Ю. Тюлина. М., Музыка, 1974.

Дополнительная литература:

1. Бонфельд М. Анализ музыкальных произведений. Части 1, 2. – М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2003.
2. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие для студентов музыкально-педагогических училищ и колледжей. - М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2003.
3. Захарова А. Риторика в западноевропейской музыке XVII-XVIII веков. М., Музыка, 1982.
4. Климовицкий А. О творческом процессе Бетховена. М., Музык», 1979.
5. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. - М., Музыка, 1975.
6. Протопопов В. Сонатная форма в западно - европейской музыке 2 половины XIX века. – М., «Музыка», 2003.
7. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. - С - Пб.,Композитор, 1998.
8. Тюлин Ю., Бершадская Т., Пустыльник И., Пэн И., Тер-Мартиросян Т., Шнитке А. Музыкальная форма. - М., Музыка, 1974.
9. Холопова В. Формы музыкальных произведений. - С - Пб, Лань,1999.
10. Фраёнов В. Учебник полифонии. – М., Музык», 2000.

Справочная литература:

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

Интернет-ресурсы:

http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/musical-analisis/124
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/7980/Форма
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/knigi/kniga/analiz_form_garmonija_i_mnogoe_drugoe_uchebniki_metodiki_issledovanija/19-1-0-181
http://my-shop.ru/_files/product/pdf/88/873859.pdf.
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.narod.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Уметь: 1. выполнять анализ музыкальной формы;	Грамотный анализ музыкального произведения, с определением структурных закономерностей и пониманием логики структурного строения, видения синтаксических структур, грамотный и логично выстроенный рассказ о строении музыкального произведения с точки зрения музыкальной формы.	Текущий контроль: практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение по темам индивидуальных заданий. Промежуточный контроль: контрольная работа, зачёт.
2. рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;	Выполнение анализа музыкальных произведений с позиции содержания и формы, с прослеживанием логики содержания и строения в единстве со средствами музыкальной выразительности.	Текущий контроль: практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение по темам индивидуальных заданий. Промежуточный контроль: контрольная работа, зачёт.
3. рассматривать музыкальные произведения в связи	Грамотный анализ музыкальных произведений с позиций стилевых особенностей, в связи с авторским и музыкально-историческим	Текущий контроль: практические задания, освоение дополнительной

с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.	стилем эпохи, жанром музыкального произведения, нахождением обусловленности формы стилевыми особенностями, жанра, составом исполнителей.	литературы, тестирование, выполнение по темам индивидуальных заданий. Промежуточный контроль: контрольная работа, зачёт.
Знать: 1. простые и сложные формы, вариационную, сонатную форму, рондо и рондо-сонату;	Освещение основных закономерностей строения простых форм, периода и его разновидностей в разные эпохи; классификации простых и сложных форм (простых и сложных двух- и трёхчастных форм, вариационной и сонатной форм, рондо и рондо-сонаты).	Текущий контроль: практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение по темам индивидуальных заданий. Промежуточный контроль: контрольная работа, зачёт.
2. понятия о циклических и смешанных формах;	Грамотное выполнение анализа музыкальных произведений, с показом основных принципов построения контрастно-составных форм, как следствия развития и преобразования циклических форм в музыке XIX века; анализ смешанных и свободных форм как завоевания XIX века, обусловленность смешанных и свободных форм программой.	Текущий контроль: практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение по темам индивидуальных заданий. Промежуточный контроль: контрольная работа, зачёт.
3. функции частей музыкальной формы;	Определение основных функций, частей или разделов музыкальной формы (вступления, изложения, средней части, репризы, заключения), характеристика основных типов изложения, соответствующих данным функциям частей.	Текущий контроль: практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение по темам индивидуальных заданий. Промежуточный контроль: контрольная работа, зачёт.
4. специфику формообразования в вокальных произведениях	Грамотная характеристика принципов формообразования в анализе вокальной музыки: куплетного, строфического, куплетно-строфического, смешанных формы.	Текущий контроль: практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение по темам индивидуальных заданий. Промежуточный контроль: контрольная работа, зачёт.