

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, 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 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:

- 31 простые и сложные формы, вариационную, сонатную форму, рондо и рондо-сонату;
- 32 понятия о циклических и смешанных формах;
- 33 функции частей музыкальной формы;
- 34 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;	5
выполнение письменных работ и тестовых заданий;	5
игра на фортепиано;	5
анализ музыкального текста;	7
выполнение творческих заданий	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)	2
	Содержание: 1. Музыкальная форма. Классификация музыкальных форм. Членораздельность формы. Цезура.	6	

	2. Музыкальные стили и жанры. Средства музыкальной выразительности как формообразующие компоненты.	3	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.		
	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.		
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. Тема 4. Простая трёхчастная форма.	произведений в простой форме.		
	Контрольная работа.	1	
	7 семестр	16 часов (8 часов)	
	Содержание: 1. Простая трёхчастная однотемная форма.	4	2
	2. Простая трёхчастная контрастная форма		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)	3
	2. Разработка сонатной формы. Тематизм, структура, гармонический план разработок.	5	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, fuga (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-Мартirosян 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_uchebn_iki_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.	<u>Текущий контроль:</u> практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение по темам индивидуальных заданий. <u>Промежуточный контроль:</u> 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.	<u>Текущий контроль:</u> практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение по темам индивидуальных заданий. <u>Промежуточный контроль:</u> контрольная работа, зачёт.
3. рассматривать музыкальные произведения в связи	Грамотный анализ музыкальных произведений с позиций стилевых особенностей, в связи с авторским и музыкально-историческим	<u>Текущий контроль:</u> практические задания, освоение дополнительной

с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.	стилем эпохи, жанром музыкального произведения, нахождением обусловленности формы стилистическими особенностями, жанра, составом исполнителей.	литературы, тестирование, выполнение по темам индивидуальных заданий. <u>Промежуточный контроль:</u> 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).	<u>Текущий контроль:</u> практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение по темам индивидуальных заданий. <u>Промежуточный контроль:</u> 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.	<u>Текущий контроль:</u> практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение по темам индивидуальных заданий. <u>Промежуточный контроль:</u> 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.	<u>Текущий контроль:</u> практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение по темам индивидуальных заданий. <u>Промежуточный контроль:</u> контрольная работа, зачёт.
4. специфику формообразования в вокальных произведениях	Грамотная характеристика принципов формообразования в анализе вокальной музыки: куплетного, строфического, куплетно-строфического, смешанных формы.	<u>Текущий контроль:</u> практические задания, освоение дополнительной литературы, тестирование, выполнение по темам индивидуальных заданий. <u>Промежуточный контроль:</u> контрольная работа, зачёт.

