

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06/ОП.05. АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

для специальностей

53.02.04 Вокальное искусство

53.02.06 Хоровое дирижирование

Программа дисциплины «Анализ музыкальных произведений» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям 53.02.04 «Вокальное искусство», 53.02.06 «Хоровое дирижирование».

Организация-разработчик: ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова»

Разработчик: Смирнова М.П., преподаватель высшей квалификационной категории

Одобрено предметно-цикловой комиссией специальности «Теория музыки»

Протокол № 10 от «04» 06 2023г.

Председатель ПЦК Васильев Зайцева Л.А.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лаптева С.М. /Лаптева С.М./

« 05 » июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по научно-методической и творческой работе Васильев /Зайцева Л.А./

« 05 » июня 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.04 «Вокальное искусство», 53.02.06 «Хоровое дирижирование».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в цикл – общепрофессиональные дисциплины.

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

В результате освоения дисциплины 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 дисциплины обучающийся должен знать:

- 1.Простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо – сонату;
- 2.Понятие о циклических и смешанных формах;
- 3.Функции частей музыкальной формы;
- 4.Специфику формообразования в вокальных произведениях.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося **57** часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося **38** часов
самостоятельной работы обучающегося **19** часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	38
в том числе:	
лекционные занятия	20
практические занятия	18
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	19
в том числе: работа с материалами лекций, учебником, выполнение домашних заданий в письменной форме, досочинение, пересочинение, сочинение музыкальных построений и целостных авторских произведений.	
Итоговая аттестация в форме экзамена	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2		
Раздел 1. Простые формы		16	
Тема 1.1. Содержание учебного материала	Содержание учебного материала		
	1. Искусство как одна из форм общественного сознания. Специфика искусства – мышление художественными образами. Тема и идея в искусстве. Единство содержания и формы. Стил – система музыкального мышления. Музыкальные жанры – разновидности музыкальных произведений, исторически сложившиеся в связи с определённым жизненным назначением музыки. Жанровые связи. Два понятия музыкальной формы: 1) Система музыкальных средств, служащих воплощению содержания; 2) общий композиционный план произведения.	1	2
	Практические занятия		
	1. Определение по нотам характера музыки и её жанра на примерах простых песенно-танцевальных произведений.	1	3
	2. Определение на слух характера музыки и её жанра на примерах простых песенно-танцевальных произведений.		
	Самостоятельная работа	1	3
	1. Подбор для анализа несложных примеров в разных жанрах.		
	2. Работа с материалами лекций, учебником.		
Тема 1.2. Средства музыкальной выразительности	Содержание учебного материала		
	1. Музыкальный язык – совокупность исторически сложившихся средств выразительности. Мелодия – основа реалистической музыки, звучащая в одном голосе музыкальная мысль. Гармония – одно из главных выразительных средств. Гармонические последовательности. Тональный план. Ритм. Его организующая роль. Зависимость от содержания и жанра музыки.	1	2
	Практические занятия		
	1. Обсуждение понятий «устойчивость», «неустойчивость» на основе жизненного и слухового опыта студентов.	1	3
	2. Обучение анализу музыкальных произведений в классе с точки зрения устойчивости и неустойчивости.		
	Самостоятельная работа	1	3
	1. Работа с учебником и конспектом. Анализы музыкальных построений в форме периода с точки зрения устойчивости и неустойчивости.		
Тема 1.3. Период	Содержание учебного материала		
	1. Период – форма изложения одной относительно развитой и законченной музыкальной мысли. Два основных вида периода. Период повторного строения. Период неповторного строения. Составные части периода: предложения, фразы, мотивы. Классификация периода по мелодии, тональному	1	3

	плану, структуре.			
	Практические занятия			
	1.	Исследование периодов.		
	2.	Разбор мелодии исследуемого периода.		
	3.	Определение тонального плана периода.		
	4.	Определение квадратности или другой структуры данного конкретного периода.		
	5.	Внутреннее строение периода.		
Тема 1.4. Простая двухчастная форма	Самостоятельная работа			
	1.	Работа с лекциями и учебником.		
	2.	Досочинение, пересочинение и сочинение периода как авторского произведения.		
	Содержание учебного материала			
	1.	Два типа простой двухчастной формы: безрепризная, репризная. Главный признак простой двухчастной формы – наличие двух частей, каждая из которых не сложнее периода. Большая, чем в сложном периоде, возможность контраста. Народные истоки двухчастной формы. Двухчастная форма с репризой. Развивающие функции начала второй части. Методы сочинения простой двухчастной репризной формы. Область применения простой двухчастной формы.	1	3
	Практические занятия			
Тема 1.5. Простая трёхчастная форма	1.	Разбор различных примеров простой двухчастной формы.	1	3
	2.	Досочинение периода и преобразование его в простую двухчастную репризную форму.		
	Самостоятельная работа			
	1.	Работа с учебником и конспектом.		
	2.	Письменный анализ двухчастной формы.		
	3.	Досочинение и пересочинение простой двухчастной формы.	1	3
Тема 1.5. Простая трёхчастная форма	Содержание учебного материала			
	1.	Основной признак простой трёхчастной формы - наличие трёх частей, каждая из которых не должна быть сложнее периода. Большие выразительные возможности, чем у периода и двухчастной формы, в связи с утверждением главной мысли в репризе путём противопоставления крайних частей середине.	1	1,2
	Практические занятия			
	1.	Анализ разных образцов простой трёхчастной формы.	1	3
	2.	Досочинение и пересочинение данных образцов простой трёхчастной формы.		
	Самостоятельная работа			
	1.	Работа с учебником и конспектом.		
	2.	Письменный анализ произведения, написанного в простой трёхчастной форме.		
	3.	Досочинение и пересочинение заданного образца трёхчастной формы.	1	3
	4.	Сочинение (авторское) трёхчастной формы.		

Раздел 2. Сложные формы		41	
Тема 2.1. Сложная трёхчастная форма	Содержание учебного материала 1. Основной признак сложной трёхчастной формы – наличие трёх частей, первая из которых написана в простой двухчастной трёхчастной форме, а остальные части не сложнее первой. Большие выразительные возможности сложной 3 чф по сравнению с простыми формами. Классификация сложной трёхчастной формы в зависимости от второй части. Главный формообразующий принцип – контраст между средней и крайними частями. Практические занятия 1. Разбор произведений, написанных в сложной трёхчастной форме. Образный строй. Средства выразительности. 2. Черты сходства и различия между средней и крайними частями. Самостоятельная работа 1. Работа с учебником, конспектом. 2. Письменный анализ сложной трёхчастной формы.	1	1,2
Тема 2.2. Вариации	Содержание учебного материала 1. Вариация – форма, сочетающая в себе повторяемость с изменчивостью. Возможность многостороннего показа темы. Вариационный метод развития – один из основных в композиционном плане художественного произведения. Народные корни вариационной формы. 2. Характерность вариационного принципа развития для произведений русских классиков. Закономерности вариационной формы в профессиональной музыке (отсутствие тождественности вариаций, характерный для каждой вариации способ варьирования). Разновидности вариаций. Практические занятия 1. Разбор произведений. Классификация вариаций на основе характерных признаков. 2. Анализ методов варьирования. 3. Практическое знакомство с техникой варьирования. Самостоятельная работа 1. Работа с учебником, конспектом, нотами. 2. Письменный анализ вариационной формы. 3. Сочинение вариаций на упорном басу, а также орнаментальные вариации.	1	1,3
Тема 2.3. Рондо	Содержание учебного материала 1. Рондо – форма, в основе которой лежит чередование неоднократно возвращающейся главной темы с различными эпизодами. 2. Происхождение рондо от народной хороводной песни с припевом, от народного танца с пением. 3. Разнообразие форм изложения рефрена (период, двухчастная и трёхчастная простые формы). Его простота, запоминаемость, узнаваемость. 4. Нетипичность остроконфликтного содержания в форме рондо.	2	1,2

	Практические занятия			2	3	
	1.	Анализ общей структуры рондо.				
	2.	Классификация рондо по характерным признакам.				
	3.	Анализ средств выразительности.				
	4.	Техника сочинения рондо.				
	Самостоятельная работа			1	3	
	1.	Работа с учебником, конспектом, иллюстративным материалом.				
	2.	Письменный анализ рондо.				
	3.	Пересочинение рондо.				
	Тема 2.4. Сонатная форма	Содержание учебного материала.			2	1,2,3
		1.	Сонатная форма – высшая из форм, дающая возможность раскрыть содержание через столкновение противоположных начал. Возможность широких обобщений, передачи в музыке глубоких чувств и идей.			
		2.	Историческая обусловленность появления сонатной формы.			
		3.	Отличительные черты сонатной формы: сопоставление двух тем. Их взаимодействие и развитие.			
		4.	Трёхчастное строение (экспозиция, разработка, реприза) в основе.			
		Практические занятия			2	3
		1.	Анализ сонатной экспозиции. Определение контраста двух тем. Особая роль связующей партии. Её тематизм.			
2.		Анализ сонатной разработки. Выявление её внутренних построений.				
3.		Определение техники разработки тем.				
4.		Анализ сонатной репризы.				
Самостоятельная работа			1	3		
1.		Работа с учебником, конспектом, иллюстративным материалом.				
2.		Письменные анализы экспозиции, разработки, репризы.				
3.		Пересочинение сонатной экспозиции.				
Тема 2.5. Рондо-соната		Содержание учебного материала			2	1,2
		1.	Сочетание в этой форме признаков рондо: проведение одной и той же темы не менее трёх раз, и признаков сонатности: повторение побочной партии в главной тональности.			
	2.	Меньшая степень конфликтности по сравнению с сонатной формой.				
	3.	Наличие песенно-ганцевального характера.				
	4.	Сочетание контрастности частей с развитием.				
	Практические занятия			1	3	
	1.	Анализ рондо-сонатной формы.				
	2.	Сравнение композиторских техник разных авторов в форме рондо-сонаты.				
	3.	Сравнение классического (простого) рондо с сонатным рондо.				

	4.	Техника превращения простого рондо в сонатное рондо.		
Тема 2.6. Циклические формы. Сюита	Самостоятельная работа			
	1.Изучение данной темы по учебнику и конспекту.			
	2.Письменный анализ формы рондо-соната (целостный или фрагментарный).			1
	3.Преобразование простого рондо в рондо-сонатную форму.			3
	Содержание учебного материала			
	1.	Основные признаки цикла: многочастность, самостоятельность формы частей, контраст частей, единство замысла цикла.		
	2.	Два типа циклических форм в инструментальной музыке: сюита, соната – симфонический цикл.		
	3.	Сюита – ряд самостоятельных музыкальных пьес, не имеющих сквозного развития, в совокупности утверждающих определённую идею произведения.	2	1,2,3
	4.	Старинная сюита. Последовательность танцев, объединённых тональностью, контрастных по характеру, темпу, ритму.		
	5.	Новая сюита. Усиление контрастности частей в результате применения разных тональностей, различных форм и жанров частей.		
Тема 2.7. Сонатно-симфонический цикл	Практические занятия			
	1.	Определение типа оперы на различных примерах.	1	3
	2.	Анализ этапов драматургии (по теории Г. Фрейтага): экспозиция, усложнение действия, кульминация, задержка действия, развязка.		
	Самостоятельная работа			
	1.Работа с учебником, конспектом, нотами, аудиозаписями.			
	2.Письменные анализы по предложенным темам: например, «Черты оперы и сюиты в «Патетической оратории» Г.В. Свиридова», «Типичное и особенное в опере Б. Сметаны «Проданная невеста», «Музыкально-драматургическое развитие образа Нагаша в опере А.С. Даргомыжского «Русалка».			2
	Содержание учебного материала			
	1.	Основные признаки сонатно-симфонического цикла (многочастность, наличие одной или более частей, написанных в сонатной форме). Значительность содержания, внутренняя связь частей.	1	1,2
	2.	Черты, общие с сюитой.		
	3.	Черты, отличающие сонатно-симфонический цикл от сюиты.		
Тема 2.8. Вокально-	Практические занятия			
	1.	Анализ сонаты.	2	3
	2.	Черты общности в сонате.		
	Самостоятельная работа			
	1.Работа с учебником, конспектом, аудио материалами.			
	2.Письменный анализ сонаты или симфонии.			2
	Содержание учебного материала			
	1.	Кантата – жанр, не имеющий строго определённых признаков.		
				3

симфонические циклы	2.	Первоначальное понятие о кантате (вокальная музыка).	2	1,2	
	3.	Признаки кантаты – ведущая роль хора или солистов; инструментальное сопровождение; содержание, связанное с прославлением какого-либо события, города, героя и т. д.			
	4.	Разнообразие форм кантаты (одночастность, многочастность).			
	5.	Оратория. Отличие оратории от кантаты (большие размеры, определённости сюжета).			
	6.	Оратория XVIII – XIX вв. на сюжеты церковной письменности.			
	Практические занятия				
	1.	Прослушивание с нотами произведений в жанре кантаты или оратории.	1	3	
	2.	Нахождение в них признаков кантаты, оратории, оперы.			
	3.	Определение аналитических проблем и типичных вопросов, связанных с анализом кантаты или оратории.			
	Самостоятельная работа		2	3	
	1. Работа с учебником, конспектом, нотами и аудиозаписями. 2. Письменный анализ кантаты.				
	Тема 2.9. Опера	Содержание учебного материала		2	1,2
		1.	Опера – синтетическое произведение, сочетающее музыку, текст и сценическое действие. Музыка – основа оперы.		
		2.	Оперная драматургия. Закономерность сочетания законов музыкальной композиции с законами сценического драматического произведения.		
		3.	Отличительные черты оперы: наличие сюжета, либретто; ведущая роль вокальной стороны; сочетание непрерывности развития действия с расчленённостью на отдельные номера; роль оркестра в опере.		
		Практические занятия		1	3
		1.	Определение типа оперы на различных примерах.		
	2.	Анализ этапов драматургии (по теории Г. Фрейтага): экспозиция, усложнение действия, кульминация, задержка действия, развязка.	3	3	
Самостоятельная работа					
	1. Работа с учебником, конспектом, нотами, аудиозаписями. 2. Письменные анализы по предложенным темам: например, «Черты оперы и сюиты в «Патетической оратории» Г.В. Свиридова», «Типичное и особенное в опере Б. Сметаны «Проданная невеста», «Музыкально-драматургическое развитие образа Наташи в опере А.С. Даргомыжского «Русалка».				
Всего: 57 часов					

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет музыкально – теоретических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

- шкафы для хранения учебников, учебно-методической документации, методических разработок для преподавателей и студентов;
- столы учебные, стулья, кресла.
- доска классная;
- пианино
- аудио и видеоаппаратура
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор;
- интерактивная доска;

Учебно-наглядные пособия:

1. Методические указания для студентов и преподавателей для практических занятий, дидактический материал, тестовый материал и т.п.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий:

Основные источники:

1. Григорьева, Г.В. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений» / Г.В. Григорьева. – М., 2004.
2. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений / Г.В. Заднепровская. – М.: Владос, 2003.
3. Способин, И.В. Музыкальная форма / И.В.Способин. – М.: Музыка, 2007.
4. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений: пособие для вузов / В.Н. Холопова. – СПб.: Лань, 2006.

Дополнительные источники:

1. Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс / Б.В. Асафьев. – СПб.: Зевс, 2004.
2. Михайлов М.В. Стиль в музыке / М.В.Михайлов. – М.: Музыка, 2005.
3. Назайкинский, Е.В. Логика музыкальных композиций / Е.В. Назайкинский. – М.: Музыка, 2002.

Информационно – правовое обеспечение:

1. Система «Консультант»

Профильные web – сайты Интернета:

1. Министерство образования РФ
2. Информационные сайты по профилю дисциплины.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Уметь:	
выполнять анализ музыкальной формы;	- текущий контроль в форме проверки домашнего задания, написания контрольных работ по изученным темам;
рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;	- выполнение разбора музыкального произведения;

рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;	- выполнение разбора музыкального произведения;
Знать:	
простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо – сонату;	- опрос, тестирование, выполнение практических заданий;
понятие о циклических и смешанных формах;	- опрос, тестирование, выполнение практических заданий;
функции частей музыкальной формы	- опрос, тестирование, выполнение практических заданий;
специфику формообразования в вокальных произведениях	- опрос, тестирование, выполнение практических заданий

Разработчики:

ОГАПОУ

«ТМК имени Э.В. Денисова»

(место работы)

преподаватель

(занимаемая должность)

М.П. Смирнова

(инициалы, фамилия)