

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова»

«Утверждаю»

Директор ОГАПОУ

«ТМК имени Э.В. Денисова»

/М.П. Смирнова/

2024 г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06/ОП.05. АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

для специальностей

53.02.04 Вокальное искусство

53.02.06 Хоровое дирижирование

2024 г.

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 «03» июня 2024г.

Председатель ПЦК И / Тюттукс Кт

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе /Лаптева С.М./
« 03 » июня 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по научно-методической и творческой работе /Зайцева Л.А./
« 03 » июня 20 24 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 Искусство как одна из форм общественного сознания. Специфика искусства – мышление художественными образами. Тема и идея в искусстве. Единство содержания и формы. Стиль – 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. Подбор для анализа несложных примеров в разных жанрах.	1	3
	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 музыкальной мысли. 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. Работа с учебником и конспектом. Анализ музыкальных построений в форме периода с точки зрения устойчивости и неустойчивости.	1	3
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	3
	2. Разбор мелодии исследуемого периода.		
	3. Определение тонального плана периода.		
	4. Определение квадратности или другой структуры данного конкретного периода.		
	5. Внутреннее строение периода.		
	Самостоятельная работа	1	3
	1. Работа с лекциями и учебником.		
	2. Досочинение, пересочинение и сочинение периода как авторского произведения.		
Тема 1.4. Простая двухчастная форма	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	1	3
	1. Разбор различных примеров простой двухчастной формы.		
	2. Досочинение периода и преобразование его в простую двухчастную репризную форму.		
	Самостоятельная работа	1	3
	1. Работа с учебником и конспектом.		
	2. Письменный анализ двухчастной формы.		
	3. Досочинение и пересочинение простой двухчастной формы.		
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	3
	1. Анализы разных образцов простой трёхчастной формы.		
	2. Досочинение и пересочинение данных образцов простой трёхчастной формы.		
	Самостоятельная работа	1	3
	1. Работа с учебником и конспектом.		
	2. Письменный анализ произведения, написанного в простой трёхчастной форме.		
	3. Досочинение и пересочинение заданного образца трёхчастной формы.		
	4. Сочинение (авторское) трёхчастной формы.		

Раздел 2. Сложные формы		41	
Тема 2.1. Сложная трёхчастная форма	<p>Содержание учебного материала</p> <p>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. Главнейшие формообразующие принципы – контраст между средней и крайними частями.</p> <p>Практические занятия</p> <p>1. Разбор произведений, написанных в сложной трёхчастной форме. Образный строй. Средства выразительности.</p> <p>2. Черты сходства и различия между средней и крайними частями.</p> <p>Самостоятельная работа</p> <p>1. Работа с учебником, конспектом.</p> <p>2. Письменный анализ сложной трёхчастной формы.</p>	1	1,2
Тема 2.2. Вариации	<p>Содержание учебного материала</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Практические занятия</p> <p>1. Разбор произведений. Классификация вариаций на основе характерных признаков.</p> <p>2. Анализ методов варьирования.</p> <p>3. Практическое знакомство с техникой варьирования.</p> <p>Самостоятельная работа</p> <p>1. Работа с учебником, конспектом, нотами.</p> <p>2. Письменный анализ вариационной формы.</p> <p>3. Сочинение вариаций на упорном басу, а также орнаментальные вариации.</p>	1	1,3
Тема 2.3. Рондо	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1. Рондо – форма, в основе которой лежит чередование неоднократно возвращающейся главной темы с различными эпизодами.</p> <p>2. Происхождение рондо от народной хороводной песни с припевом, от народного танца с пением.</p> <p>3. Разнообразие форм изложения рефрена (период, двухчастная и трёхчастная простые формы). Его простота, запоминаемость, узнаваемость.</p> <p>4. Нетипичность остроконфликтного содержания в форме рондо.</p>	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.		
	Содержание учебного материала.			
Тема 2.4. Сонатная форма	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	1,2,3
	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			
	1.	Анализ сонатной экспозиции. Определение контраста двух тем. Особая роль связующей партии. Её тематизм.	2	3
	2.	Анализ сонатной разработки. Выявление её внутренних построений.		
	3.	Определение техники разработки тем.		
	4.	Анализ сонатной репризы.		
	Самостоятельная работа			
	1.	Работа с учебником, конспектом, иллюстративным материалом.	1	3
	2.	Письменные анализы экспозиции, разработки, репризы.		
	3.	Пересочинение сонатной экспозиции.		
	4.	Сочинение сонатной экспозиции.		
	Содержание учебного материала			
Тема 2.5. Рондо-соната	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	1,2
	2.	Меньшая степень конфликтности по сравнению с сонатной формой.		
	3.	Наличие песенно-танцевального характера.		
	4.	Сочетание контрастности частей с развитием.		
	Практические занятия			
	1.	Анализ рондо-сонатной формы.	1	3
	2.	Сравнение композиторских техник разных авторов в форме рондо-сонаты.		
	3.	Сравнение классического (простого) рондо с сонатным рондо.		
	Практические занятия			
	1.	Анализ рондо-сонатной формы.		

	4. Техника превращения простого рондо в сонатное рондо.		
	Самостоятельная работа 1.Изучение данной темы по учебнику и конспекту. 2.Письменный анализ формы рондо-соната (целостный или фрагментарный). 3.Преобразование простого рондо в рондо-сонатную форму.	1	3
Тема 2.6. Циклические формы. Сюита	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, сонатно – симфонический цикл. 3. Сюита – ряд самостоятельных музыкальных пьес, не имеющих сквозного развития, в совокупности утверждающих определённую идею произведения. 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.	2	1,2,3
	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 Нагашы в опере А.С. Даргомыжского «Русалка».	2	3
Тема 2.7. Сонатно-симфонический цикл	Содержание учебного материала 1. Основные признаки сонатно-симфонического цикла (многочастность, наличие одной или более частей, написанных в сонатной форме). Значительность содержания, внутренняя связь частей. 2. Черты, общие с сюитой. 3. Черты, отличающие сонатно-симфонический цикл от сюиты.	1	1,2
	Практические занятия	2	3
	1. Анализ сонаты.		
	2. Черты общности в сонате.		
	Самостоятельная работа 1.Работа с учебником, конспектом, аудио материалами. 2.Письменный анализ сонаты или симфонии.	2	3
Тема 2.8. Вокально-	Содержание учебного материала 1. Кантата – жанр, не имеющий строго определённых признаков.		

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, определённая сюжетная линия).		
	6. Оратория XVII – XVIII 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		
	1. Опера – синтетическое произведение, сочетающее музыку, текст и сценическое действие. Музыка – основа оперы.	2	1,2
	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. 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	3	3
	1. Работа с учебником, конспектом, нотами, аудиозаписями. 2. Письменные анализы по предложенным темам: например, «Черты оперы и сюжеты 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)