

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»

Программа учебной дисциплины

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

по специальностям

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов),
53.02.06 Хоровое дирижирование

СОГЛАСОВАНО

предметно-цикловой комиссией отделения
«Теория музыки»
протокол № ____ от _____

председатель предметно-цикловой комиссии
_____ Д.И.Кушманова

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ Л.В. Беззубова
« ____ » _____ 20__ г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальностям 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.06 Хоровое дирижирование.

Организация - разработчик: ГПОУ РК "Колледж искусств Республики Коми".

Разработчик:

Шешукова Любовь Владимировна, преподаватель ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».

Эксперт:

Колтакова Т.Ю., директор, преподаватель предметно-цикловой комиссии отделения «Теория музыки» ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».

Содержание

	стр.
1. Паспорт программы учебной дисциплины	4
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины	5
3. Условия реализации учебной дисциплины	12
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	13

1. Паспорт программы учебной дисциплины ОП.05 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 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.06 Хоровое дирижирование

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

У.1.выполнять анализ музыкальной формы;

У.2.рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;

У.3.рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;

знать:

З.1.простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату;

З.2.понятие о циклических и смешанных формах;

З.3. функции частей музыкальной формы;

З.4. специфику формообразования в вокальных произведениях.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть **общими компетенциями**, включающими в себя способность:

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 подчиненных, 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть **профессиональными компетенциями**, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

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

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	105
Обязательная учебная нагрузка (всего)	70
В том числе:	
практические занятия	26
контрольные занятия	26
Самостоятельная работа учащегося (всего)	35
В том числе:	
внеаудиторная самостоятельная работа	35
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта	в 8 семестре

2.2 Тематический план учебной дисциплины Анализ музыкальных произведений

Коды формируемых компетенций	Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося	Должен уметь	Должен знать	Объём часов	Уровень усвоения	
Раздел 1							
ОК 1-9 ПК 1.1-1.8; 2.2, 2.4	Тема 1.1 Период	Содержание учебного материала	У1 - У4	32 – 34	2	2	
		Экспозиционный тип изложения. Определение периода. Приёмы создания границы периода, его гармоническое и тематическое строение, роль повторений в создании разновидностей периода. Масштабные соотношения. Срединный тип изложения. Расширение. Приёмы создания расширения. Заключительный тип изложения. Дополнение. Приёмы создания дополнения. Расширение в дополнении. Применение периода.					
	Лабораторные работы (не предусмотрены)						
	Практические занятия						
	Аудиторный анализ музыкальных сочинений, предлагаемых в качестве основы для теоретических выводов					3	
	Контрольные занятия						
	Устный ответ анализа музыкальных произведений (с иллюстрацией) и теоретического материала из домашнего задания					3	
	Самостоятельная работа обучающегося						
Анализ музыкальных произведений (с иллюстрацией) и выучивание теоретического материала из домашнего задания					4		
ОК 1-9 ПК 1.1-1.8; 2.2, 2.4	Тема 1.2 Простые формы	Содержание учебного материала	У1 - У4	32 – 34	2	2	
		Простая двухчастная форма. Определение. Песенное происхождение. Виды и разновидности простой двухчастной формы, связь классификации с тематическим содержанием второго раздела. Закономерности тонального плана. Типичные повторения разделов. Применение. Простая трёхчастная форма. Определение. Трёхчастная безрепризная форма, особенности её применения. Трёхчастная репризная форма: тематическое содержание и строение второго раздела. Виды реприз, связь классификации реприз и преобразований темы первого раздела в третьем разделе. Повторения разделов. Вступление и кода. Применение. Формы, производные от простых: простая трёх-пятичастная, двойная двухчастная, двойная трёхчастная. Особенности повторений разделов, влияние повторений на качество и содержание производных форм. Применение.					

Лабораторные работы (не предусмотрены)							
Практические занятия							
Аудиторный анализ музыкальных сочинений, предлагаемых в качестве основы для теоретических выводов						3	
Контрольные занятия							
Устный ответ анализа музыкальных произведений (с иллюстрацией) и теоретического материала из домашнего задания						3	
Самостоятельная работа обучающегося							
Анализ музыкальных произведений (с иллюстрацией) и выучивание теоретического материала из домашнего задания						4	
ОК 1-9 ПК 1.1-1.8; 2.2, 2.4	Тема 1.3 Сложные формы	Содержание учебного материала					
		Сложная двухчастная форма. Определение. Возможное строение разделов. Особенности тонального плана. Приёмы объединения разделов. Применение. Сложная трёхчастная форма. Определение. Преобладание контраста в тематическом содержании частей. Строение первого раздела. Две разновидности среднего раздела (трио, эпизод), связь классификации и особенностей строения среднего раздела. Виды реприз. Тяготение к масштабным сокращениям реприз сложной трёхчастной формы. Связующие построения между разделами. Кода как типичный раздел сложной трёхчастной формы. Применение.	У1 - У4	32 – 34	2	2	
	Лабораторные работы (не предусмотрены)						
	Практические занятия						
	Аудиторный анализ музыкальных сочинений, предлагаемых в качестве основы для теоретических выводов						3
	Контрольные занятия						
	Устный ответ анализа музыкальных произведений (с иллюстрацией) и теоретического материала из домашнего задания						3
Самостоятельная работа обучающегося							
Анализ музыкальных произведений (с иллюстрацией) и выучивание теоретического материала из домашнего задания						4	
ОК 1-9 ПК 1.1-1.8; 2.2, 2.4	Тема 1.4 Рондо	Содержание учебного материала					
		Классическое рондо. Определение формы в целом. Формирование классического рондо в творчестве венских классицистов. Определения рефрена, его строение. Определение эпизода, варианты его тематического содержания, строение. Разновидности связок, условия их применения, их тематическое содержание. Внедрение разработанности в разделы рондо. Послеклассическое рондо. Сравнительная характеристика с рондо классической разновидности: нарушение тонального единства рефрена, нарушение периодичности чередования рефрена с эпизодами; усложнение строения эпизодов и выдвигание их на первый план по сравнению с рефреном; свободное количество частей, сближение с сюитой в результате жанровой разнохарактерности тем. Применение.	У1 - У4	32 – 34	2	2	

Лабораторные работы (не предусмотрены)						
Практические занятия						
Аудиторный анализ музыкальных сочинений, предлагаемых в качестве основы для теоретических выводов						3
Контрольные занятия						
Устный ответ анализа музыкальных произведений (с иллюстрацией) и теоретического материала из домашнего задания						3
Самостоятельная работа обучающегося						
Анализ музыкальных произведений (с иллюстрацией) и выучивание теоретического материала из домашнего задания						4
Всего за 7 семестр 32 часа						
8 семестр						
ОК 1-9 ПК 1.1-1.8; 2.2, 2.4	Тема 2.1 Вариации	Содержание учебного материала				
		Строгие вариации. Определение формы в целом. Типичное строение темы. Формирование строгих вариаций в творчестве венских классицистов. Сохранение в данной разновидности вариаций: тонального плана, формы, опорных точек мелодии, основы гармонизации, абсолютной скорости звучания темы. Изменение в данной разновидности вариаций: мелодического рисунка т.ч. способами орнаментального и фигурационного развития, деталей гармонизации, фактуры. Полифоническое развитие темы в вариациях. Традиционные «закрепленные изменения»: изложение одной из вариаций в одноименной или параллельной тональности; изменение темпов двух вариаций на более медленный и более быстрый по сравнению с темпом темы. Субварьирование, его роль в формообразовании вариаций. Применение. Свободные вариации. Формирование в эпоху романтизма. Сравнительная характеристика со строгими вариациями: возможность изменения в вариации всех элементов темы за исключением одного; жанровые трансформации темы, появление невариационных, в частности, разработочных разделов, сближение свободных вариаций с сюитой. Применение. Вариации на bassoostinato. Формирование в эпоху барокко. Определение. Сохранение в данной разновидности вариаций: басовой формулы, основы гармонизации. Преобладание полифонического варьирования с участием басовой формулы (простой и вертикальный контрапункт, свободная и каноническая имитация). Фактурное варьирование, как верхних голосов, так и басовой формулы. Применение формы второго плана. Характерное образное содержание. Применение. Вариации на sopranoostinato. Широкое применение в русской композиторской школе («глинкинские вариации»). Абсолютная неизменность мелодии. Варьирование: тональное, гармоническое, полифоническое, фактурное, тембровое. Применение.	У1 - У4	32 – 34	2	2
Лабораторные работы (не предусмотрены)						
Практические занятия						
Аудиторный анализ музыкальных сочинений, предлагаемых в качестве основы для теоретических выводов						3

		Контрольные занятия				
		Устный ответ анализа музыкальных произведений (с иллюстрацией) и теоретического материала из домашнего задания			3	
		Самостоятельная работа обучающегося				
		Анализ музыкальных произведений (с иллюстрацией) и выучивание теоретического материала из домашнего задания			4	
ОК 1-9 ПК 1.1-1.8; 2.2, 2.4	Тема 2.2 Сонатная форма	Содержание учебного материала				
		<p>Определение формы в целом. Определение сонатной экспозиции. Главная партия: определение, строение. Связующая партия: определение, строение, тематическое содержание. Возможность иной тональной направленности по сравнению с тональностью побочной партии, художественный эффект приёма. Побочная партия: определение, строение, тематическое содержание. Многотемная побочная партия. Заключительная партия: определение, строение, тематическое содержание. Возможное отсутствие служебных разделов (связующей и заключительной партий), вызванное конкретным образным содержанием или жанровой принадлежностью (сонатина, увертюра и проч.) сонатной формы.</p> <p>Разработка. Определение. Тематическое содержание. Приёмы развития: мотивное, вариантное, полифоническое, эпизодическое. Полное строение разработки. Общие принципы тонального развития. Ложный предькт, ложная реприза. Реприза сонатной формы. Определение. Возможность продолжения развития любыми приёмами в любом из разделов сонатной репризы. Возможность пропуска некоторых разделов. Ввод или проведение побочной партии не в основной тональности. Изменение функции заключительной партии на переход к коде. Перепланировка экспозиции в репризе. Зеркальная реприза как частный вид перепланировки. Вступление к сонатной форме. Разнообразие видов вступлений в зависимости от масштабов и тематической содержательности. Возможность участия материала вступления в развитии сонатной формы. Кода сонатной формы. Связь тематического содержания с основными образами сонатной формы. Близость принципов строения развитой коды, связующей партии и разработки. Применение сонатной формы. Сонатная форма без разработки (со связкой). Особенности применения. Концертная сонатная форма. Двойная экспозиция, распределение тем в двойных экспозициях, функциональное соотношение экспозиций. Каденция. Типичное местоположение, приёмы развития тематизма сонатной формы в каденциях. Virtuозность связующей и заключительной партий, краткость разработок.</p>	У1 - У4	32 – 34	2	2
		Лабораторные работы (не предусмотрены)				
		Практические занятия				
		Аудиторный анализ музыкальных сочинений, предлагаемых в качестве основы для теоретических выводов			3	
		Контрольные занятия				
		Устный ответ анализа музыкальных произведений (с иллюстрацией) и теоретического материала из домашнего задания			3	
		Самостоятельная работа обучающегося				

	Анализ музыкальных произведений (с иллюстрацией) и выучивание теоретического материала из домашнего задания				4		
ОК 1-9 ПК 1.1-1.8; 2.2, 2.4	Тема 2.3 Рондо-соната	Содержание учебного материала					
		Определение. Закреплённость, устойчивость смешения признаков рондо и сонатной формы. Черты рондо: жанровый или скерцозный тематизм, неконфликтное содержание, трёхкратное (как минимум) проведение темы главной партии, превращение обрамляющих проведений главной партии в связки, преобладание простых форм в строении главной партии, применение вариационного развития в экспозиции и репризе, преобладание эпизодического развития в центральном разделе, меньшая развитость разделов в целом. Черты сонатной формы: сонатный тональный план, наличие всех разделов сонатной формы, возможность разработки в центральном разделе т.ч. в сочетании с эпизодом. Применение рондо-сонаты.	У1 - У4	32 – 34	2	2	
	Лабораторные работы (не предусмотрены)						
	Практические занятия						
	Аудиторный анализ музыкальных сочинений, предлагаемых в качестве основы для теоретических выводов					3	
	Контрольные занятия						
	Устный ответ анализа музыкальных произведений (с иллюстрацией) и теоретического материала из домашнего задания					2	
Самостоятельная работа обучающегося							
	Анализ музыкальных произведений (с иллюстрацией) и выучивание теоретического материала из домашнего задания				4		
ОК 1-9 ПК 1.1-1.8; 2.2, 2.4	Тема 2.4 Полифонические формы	Содержание учебного материала					
		Основные понятия полифонии: контрапункт, имитация, пропоста, риспоста, каноническая имитация, каноническая секвенция, увеличение, уменьшение, ракоход, вертикальный контрапункт, двойной и тройной контрапункт. Фуга. Определение. Тема, реальный и тональный ответ. Простое и удержанное противосложение. Простая и удержанная интермедия. Стретта. Экспозиция фуги – простая и стреттная. Контрэкспозиция. Свободная часть фуги. Двухчастная или трёхчастная форма второго плана. Связь образования формы второго плана и репризных проведений темы фуги. Применение. Фугетта. Определение. Особенности применения: инструктивная пьеса, инвенция, хоральная обработка, вариация. Фугато. Определение. Использование в качестве темы фугато мотива из темы гомофонной формы. Переход экспозиции фуги в развивающий раздел гомофонной формы. Применение.	У1 - У4	32 – 34	2	2	
	Лабораторные работы (не предусмотрены)						
	Практические занятия						
	Аудиторный анализ музыкальных сочинений, предлагаемых в качестве основы для теоретических выводов					3	
	Контрольные занятия						
	Устный ответ анализа музыкальных произведений (с иллюстрацией) и теоретического материала из домашнего задания					3	

	задания					
	Самостоятельная работа обучающегося					
	Анализ музыкальных произведений (с иллюстрацией) и выучивание теоретического материала из домашнего задания			4		
ОК 1-9 ПК 1.1-1.8; 2.2, 2.4	Тема 2.5 Смешанные и свободные формы	Содержание учебного материала				
		Смешанные формы. Определение. Историческое происхождение от доклассических форм. Возрождение и развитие, начиная с эпохи романтизма. Наиболее часто встречающиеся сочетания: период и простая трёхчастная форма, трёхчастная (простая и сложная) и сонатная форма, сонатная и вариационная форма, сонатная и циклическая форма. Применение. Свободные формы. Отличие от смешанных: сочетание в одной композиции нескольких принципов формообразования, не направленных на создание конкретных традиционных форм. Разнообразие индивидуальных замыслов, отсутствие аналогов. Применение.	У1 - У4	32 – 34	2	2
	Лабораторные работы (не предусмотрены)					
	Практические занятия					
	Аудиторный анализ музыкальных сочинений, предлагаемых в качестве основы для теоретических выводов				3	
	Контрольные занятия					
	Устный ответ анализа музыкальных произведений (с иллюстрацией) и теоретического материала из домашнего задания				1	
	Самостоятельная работа обучающегося					
	Анализ музыкальных произведений (с иллюстрацией) и выучивание теоретического материала из домашнего задания				3	
	Дифференцированный зачет				1	
				Всего за 8 семестр 38 часов		

3. Условия реализации учебной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета лекционная аудитория

Оборудование учебного кабинета: фортепиано, мебель (столы, стулья, шкаф для хранения аудиоаппаратуры, книжных и нотных изданий), доска для записей

Технические средства обучения: проигрыватели для воспроизведения звукозаписей на виниловых и DVD-дисках, магнитофон

3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Способин, И. Музыкальная форма. М.: -Музыка, 2014,-400с.

Дополнительные источники:

1. Тюлин, Ю., Бершадская, Т., Пустыльник, И., Пэн А., Тер-Мартirosян, Т., Шнитке, А. Музыкальная форма. 2-е издание. - М.: -Музыка, 1974,-359 с.
2. Цуккерман, В. Анализ музыкальных произведений: общие принципы развития и формирования. Простые формы.- М.: -Музыка, 1980,-296с.
3. Цуккерман, В.А. Анализ музыкальных произведений: Сложные формы.- М.: -Музыка, 1984,-214с.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты усвоения (освоенные умения, освоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен</p> <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> У.1.выполнять анализ музыкальной формы; У.2.рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; У.3.рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора; <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> З.1.простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату; З.2.понятие о циклических и смешанных формах; З.3. функции частей музыкальной формы; З.4. специфику формообразования в вокальных произведениях.	<p>Устный ответ обучающегося в ходе текущего занятия, зачёта по билетам.</p>