

Рабочая программа учебной дисциплины **Анализ музыкальных произведений** разработана в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»

Организация-разработчик: Архангельский педколледж

Разработчик: На примерова Е.Л., преподаватель Архангельского педколледжа

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	8
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности «Музыкальное образование», относящейся к укрупненной группе 53.00.00.

Учебная дисциплина «Анализ музыкальных произведений» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по видам деятельности ФГОС по специальности «Музыкальное образование».

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1; ОК 4; ОК 8; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 2.1; ПК 2.3; ПК 2.5; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4; ПК 3.5.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ОК, ПК	Умения	Знания
ОК 1; ОК 4; ОК 8; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 2.1; ПК 2.3; ПК 2.5; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4; ПК 3.5.	<ul style="list-style-type: none"> - Анализировать тематические, ладотональные и гармонические связи музыкальных произведений с учетом их жанровых и стилистических черт; - Анализировать средства музыкальной выразительности произведений гомофонного склада, полифонические произведения для хора и фортепиано; - Проводить анализ строения, стилевых и жанровых черт музыкальных произведений в контексте особенностей художественной эпохи; - Использовать данные музыкального анализа в профессиональной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - Теоретические основы анализа музыкальных произведений; - Особенности строения важнейших музыкальных форм; - Методы анализа музыкального произведения; - Основные виды музыкальной фактуры: гомофонию, полифонию, виды полифонии (подголосочную, контрастную, имитационную); - Виды контрапункта (простой и сложный, двойной контрапункт; - имитационные формы (канон, инвенцию, фугу, фугетту, фугато); - Особенности полифонии в современной музыке

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины	90
в т.ч. в форме практической подготовки	60
в том числе:	
теоретическое обучение	20
практические занятия	40
лабораторные занятия	-
Самостоятельная работа	30
Работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)	-
Консультации	-

Промежуточная аттестация	экзамен
---------------------------------	----------------

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем часов	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	4
Раздел 1. Музыкальный материал		3	ОК 1; ОК 4; ОК 8; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 2.1; ПК 2.3; ПК 2.5; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4; ПК 3.5.
Тема 1.1. Типы музыкального материала	Музыка «европейской традиции». Процессы, обусловившие развитие типических структур. Типы музыкального материала. Рельефный материал и его свойства. Факторы рельефа: мелодия, ритм, гармония, тембр, регистр. Соотношение фона и рельефа (вертикальное, горизонтальное).	1	
Тема 1.2. Способ существования музыкального материала	Экспонирование (изложение), его свойства. Переизложение, его виды. Развитие, три вида развития: связка-переход, продолженное и разработочное развитие.	1	
Тема 1.3. Функция материала в формообразовании	Основной, подготавливающий, завершающий материал. Их особенности.	1	
	В том числе, практических занятий	6	
	<i>Практическое занятие 1. Анализ экспозиционного раздела сонатной формы по типу музыкального материала</i>	2	
	<i>Практическое занятие 2. Анализ экспозиционного раздела сонатной по способу существования материала.</i>	2	
	<i>Практическое занятие 3. Анализ экспозиционного раздела сонатной формы по функции материала в формообразовании</i>	2	
	Самостоятельная работа студента:	4	

	-анализ произведения по трем направлениям (тип музыкального материала, способ существования музыкального материала, функция материала в формообразовании).	4	
Раздел 2. Структура музыкального произведения. Простые формы		4	ОК 1; ОК 4; ОК 8; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 2.1; ПК 2.3; ПК 2.5; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4; ПК 3.5.
Тема 2.1. Закономерности формирования музыкальной структуры. Построение	Понятие формы в тесном и широком смысле. Структурные и смысловые элементы музыкальной речи. Музыкальная тема, ее функции. Тематический материал. Построение. Крупные и мелкие построения. Основные признаки мелких построений: масштаб, состав, способ членения. Цезура, каданс. Классификация кадансов. Ритм в формообразовании. Структурный ритм мелких построений.	1	
Тема 2.2. Период, Простые формы. Одночастная форма.	Формирование формы периода. Признаки нормативного экспозиционного периода. Ненормативный экспозиционный период. Период однотональный, модулирующий, модуляционный. Удвоенные формы периода. Признаки простых форм. Простая одночастная форма, ее отличие от периода.	1	
Тема 2.3. Простая 2-х частная и 3-х частная форма	Простая двухчастная форма. Народные корни простой двухчастной формы. Разновидности простых двухчастных форм, область их применения. Простая трехчастная форма. Разновидности простых трехчастных форм. Реприза точная и неточная по масштабу (сокращенная и расширенная), неточная по материалу (варьированная и динамическая). Происхождение и применение простой трехчастной формы.	2	
	В том числе, практических занятий	11	
	<i>Практическое занятие 4. Структурный анализ мелких построений, определение типа каденций.</i>	3	
	<i>Практическое занятие 5. Анализ построений в форме периода, одночастной форме</i>	4	
	<i>Практическое занятие 6. Анализ произведений в простых формах</i>	4	

	Самостоятельная работа студента:	9	
	-анализ произведений в простых формах (в качестве материала для анализа используются произведения из репертуара студентов и сборники: П. Чайковский «Детский альбом», Р. Шуман «Альбом для юношества»)	9	
Раздел 3. Сложные формы		7	ОК 1; ОК 4; ОК 8; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 2.1; ПК 2.3; ПК 2.5; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4; ПК 3.5.
Тема 3.1. Вариации	Принципы, которые реализуются в сложных формах. Иерархическая система сложных форм. Общая характеристика сложных форм. Вариации. Основные разновидности вариационных циклов. Полифонические вариации. Особенности полифонических вариаций. Пассакалия и чакона, реализация в них формообразующих принципов. Строгие вариации. Особенности строгих вариаций. Разновидности строгих вариаций (орнаментальные и жанровые), их черты. Свободные вариации. Особенности этого цикла. Двойные вариации. Вариации сопрано-остинато. Куплетно-вариационная или вариантно-строфическая форма.	2	
Тема 3.2. Сложная трехчастная форма	Разновидности сложной трехчастной формы. Середина сложной трехчастной формы. Классификация реприз, радикальные изменения в динамической репризе. Ложная реприза. Наличие коды как самостоятельного раздела формы. Синтетическая кода. Двойная сложная трехчастная форма.	1	
Тема 3.3. Рондо	Происхождение рондо. Разновидности рондо. Старинное рондо. Классическое рондо. Тональные взаимоотношения. Послеклассическое рондо. Роль коды. Рондо в творчестве русских композиторов.	2	
Тема 3.4. Сонатная форма	Зарождение сонатной формы. Этапы становления сонатной формы. Старинная двухчастная форма. Старосонатная форма, ее образцы в сонатах Д. Скарлатти, в ранних сонатах И. Гайдна. Развитая сонатная форма. Экспозиция сонатной формы, деление ее на два раздела. Взаимоотношение главной и побочной партии (тождество, контраст, конфликт). Масштаб и характер побочной партии, ее вторичность. Тональные взаимоотношения между главной и побочной партиями. Разработка, ее черты. Реприза. Зеркальная реприза. Ложная реприза. Коды. Рондо высшего типа (рондо-соната). Особенности конструкции рондо-сонаты.	2	
	В том числе, практических занятий	7	
	<i>Практическое занятие 7. Прослушивание и анализ вариационных циклов.</i>	2	

	<i>Практическое занятие 8. Прослушивание и анализ произведений в сложной трехчастной форме.</i>	2	
	<i>Практическое занятие 9. Прослушивание и анализ произведений в форме рондо.</i>	1	
	<i>Практическое занятие 10. Прослушивание и анализ произведений в сонатной форме.</i>	2	
	Самостоятельная работа студента	7	
	анализ произведений в сложных формах (в качестве материала для анализа используются произведения из репертуара студентов).	7	
Раздел 4. Циклические формы	Признаки циклических форм: многочастность, самостоятельность формы частей, единство замысла цикла. Сюита. Сонатно-симфонический цикл. Вокально-симфонический цикл (кантата, оратория). Опера.	2	ОК 1; ОК 4; ОК 8; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 2.1; ПК 2.3; ПК 2.5; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4; ПК 3.5.
	В том числе, практических занятий	5	
	<i>Практическое занятие 11. Прослушивание и анализ сюиты.</i>	1	
	<i>Практическое занятие 12. Прослушивание и анализ сонатно-симфонического цикла.</i>	2	
	<i>Практическое занятие 13. Прослушивание и анализ вокально-симфонического цикла</i>	2	
	Самостоятельная работа студента	4	
	Прослушивание и анализ сонатно-симфонического цикла, вокально-симфонического цикла.	4	
Раздел 5. Полифонические формы.		4	ОК 1; ОК 4; ОК 8; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 2.1; ПК 2.3; ПК 2.5; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4; ПК 3.5.
Тема 5.1. Подголосочная полифония	Истоки и бытование подголосочности. Полифония русской, белорусской, украинской народной песни. Закономерности голосоведения в двухголосных народных песнях, Характерные черты подголосочного двухголосия в школьном песенном репертуаре.	1	
Тема 5.2. Контрастная полифония.	Становление контрастной полифонии. Мелодия в строгом стиле. Простой контрапункт в двухголосии. Цифровка интервалов по системе С. И. Танеева. Сложный контрапункт в двухголосии.	1	Л
Тема 5.3. Имитационная полифония.	Виды имитации, канон. Виды развитых имитационно-полифонических произведений (инвенция, симфония). Фуга. Строение фуги.	2	
	В том числе, практических занятий	11	
	<i>Практическое занятие 14. Анализ многоголосных подголосочно-полифонических песен.</i>	3	
	<i>Практическое занятие 15. Составление мелодии в строгом стиле. Анализ двухголосных полифонических сочинений в произведениях И. С. Баха.</i>	4	
	<i>Практическое занятие 16. Сочинение канона, темы фуги, ответа, противосложения.</i>	4	
	Самостоятельная работа студента	6	

	Сделать подголосочно-полифоническую обработку песенной мелодии. Сочинить восьмитактовый канон, В фигурах И. С. Баха анализировать темы, определяя их образное содержание, жанровые истоки, характерные интонации, гармонические свойства.	6	
--	---	---	--

Все предусмотренные лекционные занятия и практические занятия относятся к форме организации практического обучения.

Лекционные и практические занятия, которые относятся к форме организации практического обучения выделяются курсивом в таблице.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет Теории музыки, оснащенный оборудованием: рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя; техническими средствами обучения: компьютер и мультимедийный проектор, экран, лицензионное программное обеспечение.

Оборудование учебного кабинета:

доска классная – 1

стол для учащихся – 10

стол для учителя – 1

стулья – 21

Средства обучения:

Схемы, таблицы по темам, раздаточный материал с заданиями для самостоятельной работы, ноутбук.

При изучении теоретической части данной дисциплины возможно использование ИКТ, дистанционных технологий, в т.ч. смешанного обучения.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного из перечисленных ниже печатных изданий в качестве основного.

3.2.1. Обязательные печатные издания

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений, ч. 1. М.: Владос, 2003. 256 с.
2. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений, ч. 2. М.: Владос, 2001. 224 с.
3. Бонфельд М.Ш. Введение в музыкознание, ч. 1. М.: Владос, 2003. 256 с.
4. Способин И.В. Музыкальная форма, М.: 1974. 340 с.
5. Тюлин Ю.Н. Музыкальная форма, М.: 1974. 305 с.

3.2.2. Электронные издания

1. Finale 2009 нотный редактор

3.2.3. Дополнительные источники

3. Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма, СПб.: Композитор, 1998. 268 с.
4. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений, СПб.: Лань, 1999. 496 с.
5. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства, СПб.: Лань, 2000. 320 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

<i>Результаты обучения</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Методы оценки</i>
Умения: -У1. Анализировать тематические, ладотональные и гармонические связи музыкальных произведений с учетом их жанровых и стилистических черт;	Обучающийся свободно анализирует тематические, ладотональные и гармонические связи музыкальных произведений, учитывая их жанровые и стилистические особенности.	Устный опрос по всем темам курса Практические работы по темам 2.1-2.3.
У2. Анализировать средства музыкальной выразительности произведений гомофонного склада, полифонические произведения для хора и фортепиано;	Обучающийся свободно анализирует средства музыкальной выразительности произведений гомофонного склада, полифонические произведения для хора и фортепиано;	Устный опрос по темам курса
У3. Проводить анализ строения, стилевых и жанровых черт музыкальных произведений в контексте особенностей художественной эпохи;	Обучающийся верно проводит анализ строения стилевых и жанровых черт музыкальных произведений в контексте особенностей художественной эпохи;	Устный опрос по всем темам курса Практические работы по темам курса.
У4. Использовать данные музыкального анализа в профессиональной деятельности	Обучающийся демонстрирует умение использовать данные музыкального анализа в профессиональной деятельности	Индивидуальные задания по анализу музыкальных текстов при подготовке пробных уроков в школе
Знания: З1. Теоретические основы анализа музыкальных произведений;	Обучающийся владеет теоретическими основами анализа музыкальных произведений, свободно анализирует образно-смысловое содержание музыкального произведения, определяет форму произведения, жанровую основу, ладогармонический план, средства музыкальной	Устный опрос по всем темам курса

	выразительности произведения, связь музыки с поэтическим текстом.	
32. Особенности строения важнейших музыкальных форм;	Обучающийся демонстрирует знание особенностей строения важнейших музыкальных форм	Устный опрос по темам курса
33. Методы анализа музыкального произведения;	Обучающийся владеет методами анализа музыкального произведения (целостный анализ, анализ структуры, анализ отдельных компонентов, гармонический, полифонический анализ произведения)	Устный опрос по темам курса
34. Основные виды музыкальной фактуры: гомофонию, полифонию, виды полифонии (подголосочную, контрастную, имитационную);	Обучающийся демонстрирует знание основных видов музыкальной фактуры	Устный опрос по темам 5.1-5.3, результаты практической работы
35. Виды контрапункта (простой и сложный, двойной контрапункт)	Обучающийся определяет в тексте музыкального произведения виды контрапункта (простой и сложный, двойной контрапункт)	Устный опрос по темам 5.1-5.3, результаты практической работы
36. имитационные формы (канон, инвенцию, фугу, фугетту, фугато);	Обучающийся демонстрирует знание особенностей имитационных форм (канона, инвенции, фуги, фугетты, фугато);	Устный опрос по темам 5.1-5.3, результаты практической работы
37. Особенности полифонии в современной музыке	Обучающийся демонстрирует знание особенностей	Устный опрос по темам 5.1-5.3, результаты практической работы