

Областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Биробиджанский колледж культуры и искусств»

УТВЕРЖДЕНА
Приказ директора
ОГПОБУ «БККИ»
от «31» мая 2023 г.
№ 93-о/с

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Анализ музыкальных произведений

(наименование дисциплины)

для специальности 53.02.01 Музыкальное образование

(код и название специальности, профессии)

форма обучения – очная

Биробиджан
2023

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» предназначена для организации обучения студентов специальности 53.02.01 Музыкальное образование, разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 53.02.01 Музыкальное образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2014 № 993 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.08.2014. Регистрационный № 33879).

Организация-разработчик: областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Биробиджанский колледж культуры и искусств»

Разработчик:

Савитченко Оксана Владимировна, преподаватель ОГПОБУ «БККИ»

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12
4	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина ОП.07 Анализ музыкальных произведений является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.01 Музыкальное образование.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04, ПК 2.2., ПК 3.1.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины.

В рамках программы учебной дисциплины студентом осваиваются следующие умения и знания:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Всесторонне освоить студентами материала данного предмета, включающего два основных его раздела: 1) Изучение основных музыкальных форм (вокальной, хоровой, инструментальной музыки), 2) Практический анализ музыкальных произведений различных форм и жанров, в т.ч., симфонические и музыкально-театральные жанры.	Знать: - анализ тематических, ладотональных и гармонических связей музыкальных произведений с учетом их жанровых и стилистических черт;
ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки.	Анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые особенности в контексте особенностей художественной эпохи.	Знать: - методы анализа музыкального произведения
ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и инструментального жанров.	Использовать данные музыкального анализа в профессиональной деятельности	Знать: - анализ музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы дисциплины	64
в том числе:	
теоретическое обучение	39
самостоятельная работа студента	25
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)	8

2.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Предмет анализа музыкальных произведений

Тема 1. 1. Общие основы музыкальной формы.

Введение. Предмет и задачи дисциплины. Анализ как путь раскрытия композиторского замысла. Средства выразительности, элементы языка. Понятие о целостном анализе. Жанр. Особенности содержания в музыкальном искусстве. Единство формы и содержания. Жанры, как исторически сложившиеся разновидности музыкальных произведений, определяемые условиями их бытования, составом исполнителей, особенностями содержания и структуры, предназначением. Жанровая классификация.

Тема 1. 2. Выразительные средства музыки.

Содержание музыкального произведения. Выразительность и изобразительность. Музыкальный образ - обобщенное воспроизведение в музыке явлений действительности и внутреннего мира человека. Речевая и музыкальная интонация. Интонационное развитие. Основные принципы изложения и развития музыкального материала. Система выразительных средств музыки. Тематический материал. Тема - основная мысль произведения, предмет и источник дальнейшего развития. Монотематизм, политематизм, лейтмотив, лейтинтонация, лейтгармония. Основные принципы изложения и развития музыкального материала. Жанры, как исторически сложившиеся разновидности музыкальных произведений, определяемые условиями их бытования, составом исполнителей, особенностями содержания и структуры, предназначением. Жанровая классификация. Понятие музыкальная форма. Классификация форм по различным признакам. Музыкальный материал. Формообразующие свойства различных сторон музыкального материала. Функции частей и построений. Развитие как не объемлемое качество музыкального произведения.

Раздел 2. Простые формы

Тема 2.1. Период.

Период. Использование периода как части более крупного целого, как формы самостоятельного произведения. Предложение - составная часть периода. Наименьшая форма, в которой излагается относительно законченная музыкальная мысль, форма, завершенная в исходной или новой тональности.

Период повторного и неповторного строения. Период из 3-х предложений. Период единого строения. Сложный период. Периоды однотональные и модулирующие. Масштабно-тематические структуры. Простая двухчастная форма репризная. Простая двухчастная форма безрепризная. Простая трехчастная форма с развивающей серединой. Простая трехчастная форма однотемная.

Тема 2.2. Простая двухчастная форма.

Форма, в которой I часть - период, а II часть - период или построение не больше периода. Применяется в песнях, танцах, вокальных и инструментальных пьесах, и как часть более крупных форм. Форма репризная и безрепризная.

В безрепризной форме II часть - контрастный или развивающий тип. Возможное

повторение частей простой двухчастной формы.

Тема 2.3. Простая трехчастная форма.

Форма из 3-х частей: I часть - период, остальные - не сложнее периода. Применяется в самостоятельных пьесах и как раздел более сложной формы. Разновидности зависят от II части: развивающая (однотемная) и контрастная (двухтемная).

I часть - обычный период, однотональный или модулирующий.

II часть - развивающая середина с гармонической и тональной неустойчивостью или контрастная середина с устойчивым началом и неустойчивым окончанием.

III часть - точное или измененное повторение I части (варьирование, сокращение, расширение).

Возможные повторения всех или отдельных частей. Вступление и заключение; их небольшие размеры.

Раздел 3. Сложные формы

Тема 3.1. Сложная трехчастная форма.

Репризная форма из 3-х частей, каждая из которых (или хотя бы первая) сложнее периода. Обязательный контраст тем. Преобладающее значение первой части, более яркой в образном, тематическом, гармоническом отношениях и более развитой по масштабам (она является простой трехчастной, реже простой двухчастной формой).

Разновидности зависят от II части формы: с трио и с эпизодом. Трио - конструктивная четкость, устойчивая форма: простая 3-х или 2-х частная форма, иногда - период. Эпизод - неустойчивость построения, изложение и развитие контрастного материала по отношению к материалу I части, тональная незамкнутость.

III часть - реприза; утверждение начальной темы; реприза точная или измененная - варьированная, сокращенная, расширенная, динамизированная. Кода - развитое дополнение, отражение основного контраста, образный синтез.

Тема 3.2. Рондо.

Форма, основанная на многократном (не менее 3 раз) проведении главной темы, в чередовании с отличными друг от друга эпизодами. Происхождение из песенно-танцевальной музыки.

Старинное рондо (рондо французских клавесинистов) применяется в основном в клавесинной музыке XVII-XVIII вв. Самостоятельные пьесы, части в сюитах, партитах: простота гомофонного склада, господство мелодического начала, обилие мелизматики.

Классическое рондо (рондо венских классиков): связность развития, динамика, цельность, простота мысли, сложность ее развития, 5 частей, их развитость, контрастность. Применяется в финалах, реже в других частях цикла, иногда самостоятельные сочинения. Простая 2-х или 3-х частная форма в рефрене, проведение в главной тональности. Различное строение эпизодов. Второй эпизод - центральный раздел формы - большая протяженность, устойчивая форма. Наличие связок, способствующих непрерывности движения. Кода - синтезирование материала.

Тема 3.3. Вариационные формы.

Форма, состоящая из изложения темы и ее неоднократных воспроизведений в измененном виде. Вариации бывают: 1) строгие, 2) свободные, 3) на выдержанный бас, 4) на выдержанную мелодию.

Строгие вариации - применяются у венских классиков: сохранение формы и гармонического плана темы, часто темпа и метра. Метод фигурационного варьирования.

Свободные вариации - в эпоху романтизма. Принцип: отдельный элемент темы ставится в новые условия и приобретает иной образный смысл, получая развитие, не повторяющее развитие темы - различия в форме, интенсивность гармонических изменений, свобода тональных планов. Вариации на выдержанный бас - многократное повторение темы в басовом голосе при постоянном обновлении материала верхних голосов. Применяется в органной, клавирной, скрипичной и вокальной музыке.

Вариации на выдержанную мелодию - варьирование сопровождения, неизменяемой

мелодии, проводимой в одном из верхних голосов. Применяется в творчестве русских и советских композиторов (глинкинские вариации). Варьирование гармоническое, тональное, оркестровое, фактурное.

Тема 3.4. Сонатная форма.

Репризная форма, в экспозиционном изложении основанная на тональном контрасте двух основных тем, который после разработки снимается в репризе, т.к. вторая тема переносится в основную тональность. Форма возникла у венских классиков. Сонатная форма. Драматургия и тональный план Сонатная форма венских классиков Сонатная форма романтиков

Драматургия: Вступление: 1) контрастно-оттеняющее; 2) подготавливающее; 3) излагающее лейтмотив или другую тему, важную для дальнейшего развития. Экспозиция - модулирующий первый раздел формы. Разработка - использование тем в расчлененном виде; членение разработки на разделы по тональному тематическому признаку.

Реприза - 1) точная; 2) сокращенная; 3) динамизированная; 4) зеркальная.

Кода - подведение итога, приведение контрастов к единству, утверждение главной мысли. Различные масштабы коды.

Тема 3.5. Циклические формы.

Форма из нескольких законченных контрастных частей, объединенных единством замысла. Связи частей: сюжетные, образные, тематические, структурные, жанровые. Циклы: сюита, сонатно-симфонический, вокальный. Сюита: 1) старинная из 4-х танцев (аллеманда, сарабанда, куранта, жига); 2) новая сюита - жанровые связи, сюиты миниатюр (Шуман "Карнавал"). Сонатно-симфонический цикл: создание венскими классиками 3-х и 4-х частных циклов (сонат, симфоний, концертов).

Раздел 4. Свободные и смешанные формы

Тема 4.1. Свободные и смешанные формы.

Свободная форма - имеющая индивидуальный замысел, не соответствующий нормам ни одной из обычных форм в инструментальной музыке XVI века. Фантазия - отсутствие типа структуры, включение импровизационных моментов.

Смешанная форма - в которой присутствуют признаки двух или более сложившихся форм. Расцвет в эпоху романтизма. Сочетания: сонатной и циклической; сонатной и вариационной; рондо, сонатная и вариационная; рондо, трехчастная и вариации.

Раздел 5. Полифонические формы

Тема 5.1. Фуга.

Основные выразительные и формообразующие средства полифонии: 1) имитация - воспроизведение темы, непосредственно перед этим прозвучавшей, в другом голосе; 2) канон - непрерывная имитация, воспроизводящая весь материал начинающего голоса.

Преобразования темы: 1) увеличение - воспроизведение темы более крупными длительностями; 2) уменьшение - воспроизведение темы более мелкими длительностями; 3) обращение - варьирование темы противоположным направлением составляющих ее интервалов; 4) ракоходное движение - воспроизведение темы от конца к началу.

Фуга - высшая форма полифонии, имеющая в каждом случае индивидуальное структурное выполнение, предполагающая имитационное изложение темы во всех голосах с последующим развитием и завершением.

Тема, ответ, противосложение, интермедия, стретта - основные элементы фуги.

Строение фуги: 1) Экспозиция - начальное проведение темы во всех голосах. 2) Контрэкспозиция - вторая экспозиция с иным распределением по голосам темы и ответа. 3) Средний раздел - с тональным развитием одиночных и групповых проведений темы. 4) Заключительный раздел - возвращение основной тональности, небольшие размеры, использование стретт.

2.3. Учебно- тематический план

№	Наименование тем	объем часов	Домашнее задание	СРС	Уровень освоения, формируемые компетенции
8 семестр (аудиторно- 39 ч., СРС- 25 ч.)					
Раздел 1. Предмет анализа музыкальных произведений					
Тема 1. 1.Общие основы музыкальной формы		4			
1.	Предмет и задачи дисциплины. Анализ как путь раскрытия композиторского замысла. Средства выразительности, элементы языка.	1			ОК 04. ПК 2.2 ПК 3.1.
2.	Понятие о целостном анализе. Жанр. Особенности содержания в музыкальном искусстве. Единство формы и содержания.	1	работа с конспектом лекции		
3.	Жанры, как исторически сложившиеся разновидности музыкальных произведений, определяемые условиями их бытования, составом исполнителей, особенностями содержания и структуры, предназначением.	1			
4.	Жанровая классификация.	1	работа с конспектом лекции		
Тема 1. 2. Выразительные средства музыки		6			
5.	Содержание музыкального произведения. Выразительность и изобразительность.	1		Составить таблицу выразительных средств и их краткие характеристики – 2 ч.	ОК 04. ПК 2.2 ПК 3.1.
6.	Тематический материал. Тема - основная мысль произведения, предмет и источник дальнейшего развития. Монотематизм, политематизм, лейтмотив, лейтинтонация, лейтгармония	1	работа с конспектом лекции		
7.	Основные принципы изложения и развития музыкального материала	1			
8.	Жанры, как исторически сложившиеся разновидности музыкальных произведений, определяемые условиями их бытования, составом исполнителей, особенностями содержания и структуры, предназначением.	1	работа с конспектом лекции		

9.	Понятие музыкальная форма. Классификация форм по различным признакам. Музыкальный материал. Формообразующие свойства различных сторон музыкального материала.	1		Классифицировать музыкальные формы по различным признакам -2 ч.	
10.	Функции частей и построений. Развитие как не объемлемое качество музыкального произведения	1	работа с конспектом лекции		
Раздел 2. Простые формы					
Тема 2.1.Период		4			
11.	Период. Использование периода как части более крупного целого, как формы самостоятельного произведения. Предложение - составная часть периода.	1			ОК 04. ПК 2.2 ПК 3.1.
12.	Наименьшая форма, в которой излагается относительно законченная музыкальная мысль, форма, завершенная в исходной или новой тональности.	1	работа с конспектом лекции		
13.	Период повторного и неповторного строения. Периоды однотональные и модулирующие. Масштабно-тематические структуры.	1			
14.	Период повторного и неповторного строения. Периоды однотональные и модулирующие. Масштабно-тематические структуры.	1		Анализ простой одночастной формы – 2 ч.	
Тема 2.2. Простая двухчастная форма		4			
15.	Простая двухчастная форма репризная	1	работа с конспектом лекции		ОК 04. ПК 2.2 ПК 3.1.
16.	Простая двухчастная форма репризная	1			
17.	Простая двухчастная форма безрепризная	1	работа с конспектом лекции	Подбор нотных примеров, их самостоятельный анализ – 2 ч.	
18.	Простая двухчастная форма безрепризная	1			
Тема 2.3. Простая трехчастная форма		6			
19.	Простая трехчастная форма с развивающей серединой.	1	схема, конспект	Проанализировать нотный текст – 2 ч.	ОК 04. ПК 2.2 ПК 3.1.

20.	Простая трехчастная форма с развивающей серединой.	1			
21	Простая трехчастная форма однотемная.	1	схема, конспект	Прослушать и произвести разбор музыкальных произведений с простой трехчастной формы – 2 ч.	
22.	Простая трехчастная форма однотемная	1	работа с конспектом лекции		
23.	Анализ нотного текста	1			
24.	Контрольная работа.	1			
Раздел 3. Сложные формы					
Тема 3.1. Сложная трехчастная форма					
25	Сложная трехчастная форма с трио	1			ОК 04. ПК 2.2 ПК 3.1.
26	Сложная трехчастная форма с эпизодом	1	работа с конспектом лекции	Послушать музыку и составить схему – 1 ч.	
Тема 3.2. Рондо					
27	Рондо. Народно – жанровые, танцевальные истоки. Эволюция. Его характерные черты. Куплетное рондо французских клавесинистов. Рондо венских классиков. Симфонизация рондо у Бетховена.	1			ОК 04. ПК 2.2 ПК 3.1.
28	Рондо романтиков. Его стилевые черты. Программное рондо. Рондо сюитного типа.	1	работа с нотным текстом		
Тема 3.3. Вариационные формы					
29	Вариации. Истоки формы. Типы вариаций и их происхождение. Строгие (классические) вариации в музыке мастеров конца XVIII – начала XIX века.	1			ОК 04. ПК 2.2 ПК 3.1.
30	Двойные вариации. Свободные или характерные вариации. Смещение приемов варьирования.	1	работа с конспектом лекции	Проанализировать нотный текст – 1 ч.	
Тема 3.4. Сонатная форма					
31	Сонатная форма. Драматургия и тональный план Сонатная форма венских классиков	1		Составить схему – 2 ч.	
32	Сонатная форма романтиков	1	работа с конспектом лекции		

Тема 3.5. Циклические формы		2			
33	Циклические формы. Сюита.	1		Прослушать музыку по теме – 1 ч.	ОК 04. ПК 2.2 ПК 3.1
34	Циклические формы. Цикл. Сонатно-симфонический цикл.	1	работа с конспектом лекции	Подобрать музыкальные примеры – 2 ч.	
Раздел 4. Свободные и смешанные формы					
Тема 11. Свободные и смешанные формы		1			
35	Свободные и смешанные формы	1	работа с конспектом лекции		
Раздел 5. Полифонические формы					
Тема 5.1. Фуга		4			
36	Основные выразительные и формообразующие средства полифонии	1	работа с конспектом лекции		ОК 04. ПК 2.2 ПК 3.1 1
37	Инвенция, фуга	1			
38	Анализ нотного текста	1			
14.	Дифференцированный зачет	1			

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины проводится в учебном кабинете.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:

- наглядные пособия (стенды, схемы, плакаты);
- дидактические материалы (задания для контрольных и практических работ, для разных видов оценочных средств, зачета и др.);
- технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный проектор, экран);
- залы (библиотека, читальный зал).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные образовательные ресурсы, рекомендованные для использования в образовательном процессе, не старше пяти лет с момента издания.

Основные источники:

1. Мазель Л. Строеие музыкальных произведений. – М: Издательство «Музыка», 2020.
2. Способин И. Музыкальная форма. – М: Издательство «Музыка», 2020.

Дополнительные источники:

1. Мазель Л. А., Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений. Элементы музыки и методика анализа малых форм.-М: Издательство «Музыка», 2021
2. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. 2-еизд., испр.-СПб.: Издательство «Лань», 2021.
3. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки: В 2 ч. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2022.
4. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений: учебник для вузов / С. С. Скребков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2022.
5. Нотный материал.
6. Аудиозаписи отечественных и зарубежных исполнителей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе практической работы на занятиях, тестирования по темам, а также по итогам самостоятельной работы студентов

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
<p>Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: форма, музыкальные образы, выразительные средства, жанровые признаки и элементы стилей, их основные темы на слух.</p>	<p>Характеристики демонстрируемых знаний, которые могут быть проверены:</p> <ul style="list-style-type: none"> – студент делает анализ нотного текста; – разбирается в структуре произведения; – может описать выразительные средства 	<ul style="list-style-type: none"> - устный и письменный опрос; - индивидуальные задания.
<p>Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить анализ строения, стиливых и жанровых черт музыкальных произведений в контексте особенностей художественной эпохи; -использовать данные музыкального анализа в профессиональной деятельности 	<p>Характеристики демонстрируемых умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> – студент свободно разбирается в стиливых особенностях музыки; – пользуется профессиональными терминами 	<ul style="list-style-type: none"> - устный и письменный опрос; -тестирование; - ответы на семинарских занятиях; - фронтальный опрос в форме беседы; - индивидуальные задания.