

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Тула 2020

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 53.02.01 Музыкальное образование укрупненной группы 53.00.00 Музыкальное искусство

Организация-разработчик: ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»

Разработчик: Коротанова Лариса Михайловна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин

Рассмотрена на заседании ПЦК музыкально – теоретических дисциплин пр. № 12 от 12.06.2020 г. Принята педагогическим советом ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», протокол №330 от 16.06.2020г. Утверждена директором ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», приказ 159-од от 18.06.2020г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ музыкальных произведений

1.1. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена – далее ППСЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.01 Музыкальное образование.

Рабочая программа может быть использована в системе СПО в подготовке и переподготовке специалистов по музыкальному образованию детей в цикле музыкально-теоретических дисциплин.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: ОП. 07.Общепрофессиональные дисциплины

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

Целью дисциплины «Анализ музыкальных произведений» является изучение специфических черт музыки и методов ее анализа, системы средств музыкальной выразительности, их взаимодействие в тесной связи с содержанием произведения; рассмотрение тематического развития в связи с определенным художественным образом.

Задачи дисциплины:

- изучить теорию происхождения и развития жанров;
- привить студентам навыки аналитического мышления;
- дать основу для классификации произведений по форме и жанру;
- уметь выявить функции составных частей музыкальной формы;
- показать выразительные возможности формы.

Знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения курса анализа музыкальных произведений, призваны содействовать воспитанию и обучению высококвалифицированного педагога-музыканта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь:**

- выполнять анализ музыкальной формы;
- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
- рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;
- использовать данные музыкального анализа в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

- теоретические основы анализа музыкальных произведений;
- особенности строения важнейших музыкальных форм;

- методы анализа музыкального произведения;
- основные виды музыкальной фактуры: гомофонию, полифонию;
- функции частей музыкальной формы;
- специфику формообразования в вокальных произведениях

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 65 часов,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 43 часа;

самостоятельной работы обучающегося - 22 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Объем часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	65
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	43
в том числе:	
лекционные занятия	37
практические занятия	6
контрольные уроки	3
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	22
<i>Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета</i>	

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		3	4
Введение. Теоретические основы анализа музыкальных произведений	Содержание учебного материала		2	
	1	Искусство как одна из форм общественного сознания. Специфика искусства – мышление художественными образами. Единство содержания и формы. Два понятия музыкальной формы. Стиль и жанр в музыке.		2
	2	Обзор основных методов анализа музыкальных произведений. Виды музыкального анализа: тематический, гармонический, полифонический, композиционный (структурно-тематический), целостный.		
Раздел 1. Формообразующие компоненты музыкального языка				
Тема 1.1. Система музыкальных средств в их взаимодействии	Содержание учебного материала		2	
	1	Музыкальный тематизм и музыкальный синтаксис. Понятие музыкальной интонации. Особенности темы как «заглавного» построения музыкального произведения: характер, жанровые черты, черты стиля композитора. Определение темы. Понятие тематического материала. Тематическое развитие.		2
	2	Музыкальный язык - совокупность исторически сложившихся средств музыкальной выразительности. Взаимодействие средств музыкального языка		
	Практическое занятие №1 Анализ средств музыкальной выразительности в пьесах школьного репертуара		1	
	Самостоятельная работа обучающихся: Анализ средств музыкальной выразительности произведений гомофонного склада.		2	
Тема 1.2. Функции составных частей музыкальной формы.	Содержание учебного материала		3	
	1	Функции частей в форме: изложение темы, связующая часть, середина (или средняя часть), реприза, вступление, заключение.		2
	2	Типы изложения музыкального материала: экспозиционный, срединный, заключительный, вступительный. Теоретические основы анализа музыкальных произведений.		
	3	Мелодико-синтаксические структуры.		
	Практическое занятие №2 Выполнение анализа масштабно-тематических структур в музыкальных примерах.		1	
	Самостоятельная работа обучающихся: Определение частей музыкального произведения по типам изложения музыкального материала. Анализ масштабно-тематических структур на примерах школьного репертуара		2	

Раздел 2. Особенности строения важнейших музыкальных форм			
Тема 2.1. Период	Содержание учебного материала		5
	1	Период как форма изложения относительно законченной музыкальной мысли. Структура периода. Определение составных частей периода: предложений, фраз, мотивов.	
	2	Характеристика периода с точки зрения тематизма: период повторного строения, период неповторного строения, период единого строения.,	
	3	Характеристика периода с точки зрения тонально-гармонической стороны: периоды однотональные и модулирующие. Каденции	
	4	Характеристика периода с точки зрения масштаба: периоды с расширением и дополнением, сложный период, неквадратный период, период-предложение	
	5	Период как форма самостоятельного произведения	
	Практическое занятие №3 Анализ формы «период» на примере произведений программы по музыке в школе		1
	Контрольная работа №1: Период		1
Тема 2.2. Простая двухчастная форма	Содержание учебного материала		2
	1	Типы простой двухчастной формы: простая двухчастная безрепризной формы и простая двухчастная репризной формы. Народные корни двухчастной формы.	
	2	Строение и особенности простой двухчастной безрепризной формы и простой двухчастной репризной формы.	
	3	Два варианта безрепризной двухчастной формы – однотемная и двухтемная	
	4	Применение двухчастной формы: часть крупной формы (сложная 3-х частная, рондо), форма самостоятельного произведения инструментального или вокального (романс).	
	Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение структурно-тематического анализа простой двухчастной формы в отдельных частях, миниатюрах разных стилей.		2
	Содержание учебного материала		4
	1	Простая трехчастная форма: определение, происхождение. Драматургия 3-х частности, функционирующая не только в музыке (театральное искусство).	
	2	Виды трехчастной формы: с контрастной или развивающей серединой	
	3	Типы реприз	
Тема 2.3. Простая трехчастная форма	4	Применение: часть крупной формы, форма самостоятельного произведения	
	Практическое занятие №4 Выполнение структурно-тематического анализа музыкальных произведений, написанных в простой трехчастной форме. Определение на слух видов середин и реприз простой трехчастной формы		1
	Контрольная работа №2: Простые формы		1
	Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение структурно-тематического анализа музыкальных произведений: части крупных произведений, миниатюры разных стилей		2

Тема 2.4. Сложная трехчастная форма	Содержание учебного материала		2	
	1	Сложная трехчастная форма - определение, происхождение, область применения		2
	2	Классификация сложной трехчастной формы в зависимости от второй части (трио, эпизод). Определение общих и отличающих черт эпизода от середины развивающего типа. Типы реприз.		
	3	Применение формы как части сонатно-симфонического цикла - в скерцо и менуэте (с серединой типа трио), в медленных частях (с серединой типа эпизода); как формы самостоятельного произведения - со стиранием различия между трио и эпизодом у романтиков		
	Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение структурно-тематического анализа музыкальных произведений		1	
Тема 2.5. Вокальные формы: куплетная форма	Содержание учебного материала		2	
	1	Знать специфику формообразования в вокальных произведениях		
	2	Куплетная форма. Ее особенности в песнях запевно-припевной структуры. Краткая характеристика куплетно-вариационных и куплетно-вариантных форм, разновидностей куплетно-вариантной формы, сквозных форм. Близость к «глинкинским» вариациям, показ приёмов варьирования.		2
	Практическое занятие №5 Анализ произведений дошкольного и школьного репертуара в куплетной форме		1	
	Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение структурно-тематического анализа вокальных произведений школьного репертуара		2	
Тема 2.6. Вариационная форма	Содержание учебного материала		3	
	1	Вариации как форма и как метод развития; народные корни формы. Знать функции частей музыкальной формы		2
	2	Виды вариаций: вариации типа Soprano ostinato. Наличие корней этой формы в русской народнопесенной куплетно-вариационной форме. Показ «глинкинских» вариаций в русской классике, их характерных особенностей. Использование гармонических, ладовых, фактурных, тембровых средств в вариациях на неизменную мелодию. Обозначение области применения подобных вариаций. Вариации типа «basso ostinato» Вариации на 2 темы		
	3	Строгие (фигурационных, орнаментальных) и свободные вариации.		
	Самостоятельная работа обучающихся: Анализ произведений в вариационной форме		1	
Тема 2.7. Рондо	Содержание учебного материала		2	
	1	Рондо как форма и жанр произведения. Происхождение рондо. Универсальность принципа рондообразности, применение его в поэзии и других видах искусства. Выразительные возможности, семантическая функция рефрена и эпизодов.		2
	2	Исторические типы рондо: рондо французских клавесинистов, венских классиков, романтическое рондо, особенности рондо в творчестве композиторов XX века.		
	3	Применение: как формы самостоятельного произведения, части сонатно-симфонического цикла (преимущественно, финал), формы оперной арии, оперной сцены		
	Практическое занятие №6 Выполнение структурно-тематического анализа музыкальных произведений, написанных в форме рондо Вариаций и рондо		1	
	Контрольная работа №3: «Куплетная форма, форма рондо, вариации»		1	

	Самостоятельная работа обучающихся: Анализ произведений в форме рондо, вариаций		2	
Тема 2.8. Сонатная форма	Содержание учебного материала		3	2
	1	Сонатная форма: определение, происхождение, область применения		
	2	Функции основных (экспозиция, разработка, реприза) и дополнительных (вступление, кода) разделов.		
	3	Мотивно-тематическое и тональное развитие в форме. Семантическая функция каждого из разделов сонатной формы.		
	4	Классический тип. Разновидности сонатной формы: без разработки, с эпизодом вместо разработки, с зеркальной, ложной репризой, с каденцией концертного типа, с двойной экспозицией (концерт)		
	5	Особенности романтической сонаты: тональные отношения, способы развития в разработке, характер тем.		
	Самостоятельная работа обучающихся: Анализ произведений в сонатной форме.		3	
Тема 2.9. Циклические формы: сюитный и сонатный циклы	Содержание учебного материала		2	2
	1	Основные признаки цикла: многочастность, самостоятельность формы частей, контрастность частей, единство замысла цикла. Два типа циклических форм в инструментальной музыке: сюита (старинная, новая), сонатно-симфонический цикл. Симфонизм сонатного цикла - высший тип музыкального мышления. Количество частей цикла (три-четыре). Типичное соотношение частей цикла		
	2	Вокально-симфонические циклы: кантата, оратория, опера.		
	Самостоятельная работа обучающихся: Анализ произведений в циклической форме: сонатные формы композиторов разных эпох		1	
Тема 2.10. Полифонические формы	Содержание учебного материала		1	2
	1	Основные виды музыкальной фактуры: гомофония, полифония. Виды полифонии: имитационные формы (канон, инвенция, fuga);		
	Самостоятельная работа обучающихся: Анализ простейших полифонических произведений И.С. Баха на определение имитационных форм		1	
	Дифференцированный зачет		1	
	Всего:		65	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкально-теоретических дисциплин:

Оборудование учебного кабинета:

- учебные места по количеству обучающихся;
- доска;
- фортепиано;
- коллекция музыкальных произведений для анализа музыкальных произведений;
- наглядные пособия (опорные конспекты, схемы музыкальных форм)

Технические средства обучения:

- муз. центр;
- телевизор;
- компьютер

Основные источники:

1. Борисова Е.К. Анализ музыкальных произведений. Учебное пособие для среднего профессионального образования / Е.К. Борисова, Н.Е. Витренюк. – М.: Владос, 2016. – 176 с.
2. Берков В.О. Гармония и музыкальная форма / В.О. Берков. – М.: Ленанд, 2015. – 568 с.
3. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений. Учебное пособие / Г.В. Заднепровская. – М.: Планета музыки, 2017. – 272 с.
4. Скребков С.С. Анализ музыкальных произведений: учебник для среднего профессионального образования / С.С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 302 с.
5. Черная М.Р. Анализ музыкальных произведений: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Р. Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 152 с.

Дополнительные источники:

1. Григорьева Г.В. Музыкальные формы XX века. Учебное пособие для вузов / Г.В. Григорьева. – М.: Владос, 2004. – 176 с.
2. Задерацкий В.В. Музыкальная форма / В.В. Задерацкий. – Выпуск 2. – М.: Музыка, 2008. – 528 с.
3. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений. Учебное пособие для вузов / Г.В. Заднепровская. / М.: Планета музыки, 2018. – 272 с.
4. Карпенко В.Е. Практическое руководство по анализу музыкальных произведений. Учебное пособие для вузов / Л.В. Гаврилова, М.Н. Токарская. – М.: Композитор, 2011. – 147 с.
5. Консон Г.Р. Целостный анализ как универсальный метод научного познания художественных текстов / Г.Р.Консон. – М.: Композитор, 2010. – 392 с.
6. Олейников Р.В. Построение музыкальных систем / Р.В. Олейников. – М: Музыка. Искусство, наука, мастерство, 2018. – 168 с.
7. Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма. Учебник по анализу / Е.А. Ручьевская. – СПб.: Композитор, 2004. – 300 с.
8. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений / М.И. Ройтерштейн. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 112 с.
9. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник общего курса анализа. М., Музыка, 2012 г.
10. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие.3-е изд., стер / В.Н. Холопов. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 496 с.
11. Шлемович Б.М. Анализ музыкальных произведений. Структуры тональной музыки. Часть 1 / Б.М. Шлемович. – М.: Владос, 2003. – 256 с.

Интернет-ресурсы:

1. А.Мельник. Анализ музыкальных произведений. Теория [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://valeriivolkov.narod.ru/abcaa.htm> свободный. – Загл. с экрана.
2. Классическая музыка в России. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.classical.ru/r/> свободный. – Загл. с экрана.
3. Классическая музыка. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.classic-music.ru/> свободный. – Загл. с экрана.
4. Классическая музыка. MP3 архив. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://classic.chubrik.ru/> свободный. – Загл. с экрана.
5. Нотный архив Бориса Тараканова. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://notes.tarakanov.net/> свободный. – Загл. с экрана.
6. Нотный архив России. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.notarhiv.ru/> свободный. – Загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения группового и индивидуального поурочного опроса, выполнения практических анализов музыкальных произведений, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Форма оценки результатов освоения дисциплины – дифференцированный зачёт в 8 семестре. Содержание контрольных работы, зачёта отражено в Фонде оценочных средств по дисциплине «Анализ музыкальных произведений».

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:	
• анализировать строение, стилевые и жанровые черты музыкальных произведений в контексте особенностей художественной эпохи	- оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях; - оценка устного опроса, контрольной работы; - оценка выполнения индивидуальных домашних заданий - итоговый контроль в форме зачета
• использовать данные музыкального анализа в самостоятельной профессиональной работе	- оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях; - оценка устного опроса, контрольной работы; - оценка выполнения индивидуальных домашних заданий - итоговый контроль в форме зачета
• анализировать ладотональные и гармонические связи музыкальных произведений	- оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях; - оценка выполнения индивидуальных домашних заданий; - итоговый контроль в форме зачета.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:	.
теоретические основы анализа музыкальных произведений;	- оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях; - оценка устного опроса, контрольной работы; -оценка выполнения индивидуальных домашних заданий; - итоговый контроль в форме зачета.
особенности строения важнейших музыкальных форм	- оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях; - оценка устного опроса, контрольной работы; -оценка выполнения индивидуальных домашних заданий; - итоговый контроль в форме зачета.
методы анализа музыкального произведения	- оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях; - оценка устного опроса, контрольной работы; -оценка выполнения индивидуальных домашних заданий; - итоговый контроль в форме зачета.