РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
«АМУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГПОАУ АО АПК)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 07 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Специальность 53.02.01 Музыкальное образование

Уровень образования: базовая подготовка

Благовещенск
2020

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
«АМУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
_____Т.Ю. Солопчук
«02» 09 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 07 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Специальность 53.02.01 Музыкальное образование

Уровень образования: базовая подготовка

Благовещенск
2020

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 53.02.01 Музыкальное образование утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 993

Организация-разработчик: ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»

Разработчик: Дыкина Инесса Николаевна, преподаватель музыкальных дисциплин высшей квалификационной категории

Рекомендована предметно-цикловой комиссией вокально-хоровых и музыкальных дисциплин:
Протокол №1 от «28» 08 2020 г.
Председатель: _____ И.Н. Дыкина

Рассмотрена на научно-методическом совете ГОАУ СПО АПК:
Протокол №1 от «31» 08 2020 г.
Председатель: _____ С.А. Москвитина

Эксперты от работодателя:

СОГЛАСОВАНО
МАДОУ ДС №28
г. Благовещенска

_____ / Е.А. Стрельцова
«03» сентября 2020 г.
М.п.

СОГЛАСОВАНО
МАОУ Школа №17
г. Благовещенска

_____ / И.Ю. Парфёнова
«03» сентября 2020 г.
М.п.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	**6**
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	**8**
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	**16**
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	**18**

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 07. АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.01 Музыкальное образование.

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в области музыкального образования при наличии среднего профессионального образования или высшего педагогического образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Место дисциплины Анализ музыкальных произведений в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» принадлежит к общепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена.

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

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

- анализировать строение, стилевые и жанровые черты музыкальных произведений в контексте особенностей художественной эпохи;
- использовать данные музыкального анализа в самостоятельной профессиональной работе;
- анализировать ладотональные и гармонические связи музыкальных произведений.

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

- теоретические основы анализа музыкальных произведений;
- особенности строения важнейших музыкальных форм;
- методы анализа музыкального произведения.

Перечень формируемых компетенций:

Общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1. Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в дошкольных образовательных организациях, планировать их.

ПК 1.2. Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный досуг в дошкольных образовательных организациях.

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыки и музыкального образования детей.

ПК.1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия

ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные мероприятия и планировать их.

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки.

ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в общеобразовательной организации.

ПК. 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыки и музыкального образования обучающихся.

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и инструментального жанров.

ПК 3.2. Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом.

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей.

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с учётом исполнительских

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины Анализ музыкальных произведений:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;

самостоятельной работы обучающегося 26 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)	**78**
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	**52**
в том числе:	
практические занятия	**26**
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	**26**
в том числе:	
Определение жанровой принадлежности музыкального произведения, определение стиля	**5**
Анализ простых музыкальных форм	**5**
Анализ сложных музыкальных форм	**6**
Анализ полифонических произведений	**5**
Анализ цикличных форм	**5**
Промежуточная аттестация в форме *дифференцированного зачёта в 8 семестре*	

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Анализ музыкальных произведений

Наименование разделов и тем	**Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)**	**Объем часов**	**Уровень освоения**
Раздел 1. Общие понятия	**Введение.**	**10**	
Тема 1.1 Музыкальные жанры	Система музыкальных жанров, их происхождение и развитие. Первичные и вторичные жанры. Классификация жанров по условиям исполнения и восприятия. Значение жанрового анализа для раскрытия музыкального содержания.	2	1
	Самостоятельная работа: Привести пример различных музыкальных жанров	*1*	2
Тема 1.2 Система средств музыкальной выразительности.	Мелодия, ее значение в музыке. Мелодия как комплексное явление. Мелодическая линия, ее закономерности. Мелодические вершины и кульминации. Принцип золотого сечения. Гармония - одно из главных выразительных средств музыки. Формирующая роль гармонии: членение на части, объединение построений, варьирование, тональный план, органный пункт. Ритм. Организующая роль ритма, его зависимость от характера произведения. Основные ритмические рисунки. Темп и его значение в музыке. Фактура. Типы фактуры. Система музыкальных средств и их взаимодействие. Стиль в музыке.	2	2
	Практические занятия: анализ средств музыкальной выразительности в художественных образцах по выбору педагога.	2	2,3
	Самостоятельная работа: Дать подробную характеристику средств музыкальной выразительности на своём произведении из программы	*2*	2
Тема 1.3 Музыкальный тематизм	Понятие интонации. Речевая и музыкальная интонация. Интонация как основа музыкального развития. Тема как законченная или относительно законченная музыкальная мысль, подвергаемая дальнейшему развитию. Методы тематического развития. Фраза, мотив, субмотив. Мотивное строение темы.	1	2

	Масштабно-тематические структуры и их выразительный смысл.		
	Практические занятия: анализ интонации в произведениях по выбору педагога и в репертуаре для педологической практики.	1	3
	Самостоятельная работа: Проанализировать два контрастных вокальных произведений (структура мелодии).	*2*	3
Тема 1.4 Функции составных частей музыкального произведения.	Закономерности композиции музыкального произведения. Функции частей: экспозиционная, серединная, заключительная, репризная, вступительная, связующая. Первые три как основные, присутствующие во всех Музыкальных формах и обладающие самостоятельными типами изложения. Тематические и тонально-гармонические признаки трех основных типов изложения.	1	2
	Практические занятия: Анализ функций частей. Определение тем	1	2,3
	Самостоятельная работа: Провести анализ своего музыкального произведения с указанием тем, частей	*1*	2,3
Раздел 2. Простые формы		**17**	
Тема 2.1 Период квадратного строения.	Период как форма изложения законченной или относительно законченной музыкальной мысли, завершаемая каденцией. Основной вид периода - период повторного строения с половинной или несовершенной каденцией в первом предложении и полной совершенной во втором. Понятие квадратности.	1	2
	Практические занятия: выявление и анализ периодов квадратного строения.	2	3
	Самостоятельная работа: Привести примеры квадратного строения	*1*	3
Тема 2.2 Период неквадратного строения.	Дополнение и расширение как нарушение квадратности. Органическая неквадратность. Период неповторного строения, имеющий две разновидности: из двух предложений и единого строения. Период из трех предложений. Сложный период как повторение периода основного вида с новой каденцией. Тонально-гармоническое строение периода. Период как часть более крупной формы и как форма самостоятельного произведения.	1	2
	Практические занятия: анализ периодов неквадратного строения.	1	3
	Самостоятельная работа: Привести примеры неквадратного строения	*1*	3

Тема 2.3 Простая двухчастная форма безрепризная	Форма, в которой первая часть - период, а вторая - не сложнее периода. Область применения простой двухчастной формы, ее основные признаки - песенно-танцевальный тематизм, связь с бытовыми жанрами. Две разновидности простой двухчастной формы: репризная и безрепризная. Два типа безрепризной формы: контрастная и развивающая. Повторение частей, образование куплетной формы при повторении простой двухчастной формы в целом.	2	2
	Практические занятия: анализ произведений, написанных в простой двухчастной форме.	1	3
	Самостоятельная работа: Привести пример простого двухчастного произведения	*1*	3
Тема 2.4 Простая двухчастная форма репризная.	Особое строение второго периода.	1	2
	Практические занятия: анализ простой двухчастной репризной формы.	1	3
Тема 2.5 Простая трехчастная форма.	Репризная форма из трех частей, где первая часть - период, а остальные - не сложнее периода. Широкое распространение в музыке, область применения. Два основных вида простой трехчастной формы, различающиеся по характеру и строению середины: однотемная или развивающая, двухтемная или контрастная. Структурные отличия простой трехчастной формы от двухчастной репризной. Виды реприз в простой трехчастной форме.	2	2
	Практические занятия: анализ простой трехчастной формы на художественных образцах по выбору преподавателя.	2	3
	Самостоятельная работа: Принести самостоятельный разбор простой трехчастной формы из программы по специальному основному инструменту	*1*	2,3
Тема 2.6 Происхождение и применение простых форм.	Применение простых форм.	2	1
	Практические занятия: проверочная работа по простым формам.	1	3
Раздел 3. Сложные		**12**	

формы.			
Тема 3.1 Сложная трехчастная форма	Репризная форма, в которой первая часть представляет собой простую двух- или трехчастную форму, а остальные - не сложнее ее. Широкое применение, особенно в инструментальной музыке. Два основных вида формы, различающиеся по строению средних частей: форма с трио, форма с эпизодом. Основные виды репризы. Кода в сложной трехчастной форме.	1	2
	Практические занятия: сравнение трио и эпизода на конкретных произведениях по выбору преподавателя	2	2
Тема 3.2 Рондо	Рондо - форма, основанная на многократном чередовании главной темы (рефрена) с другими темами (эпизодами). Применение термина «рондо» не только для определения формы, но и жанра произведения. Исторические этапы развития рондо. Старинное рондо (французские клавесинисты и И.С. Бах). Область применения. Основные признаки: многочастность, отсутствие контрастов, неизменное повторение рефрена. Рондо венских классиков. Область применения, основные признаки: сокращение числа частей до пяти, значительный контраст между частями, наличие связок и коды. Постклассическое рондо (Р. Шуман). Основные признаки: многочастность, усиление контрастности, значительное изменение рефрена, отсутствие регламентированного тонального плана. Рондо в русской музыке XIX века: применение его в вокальных жанрах.	1	2
	Практические занятия: анализ формы рондо	1	3
	Самостоятельная работа: Привести пример формы рондо, сделать подробный анализ	*1*	3
Тема 3.3 Вариации как форма и как метод развития.	Основные типы вариаций. Вариации бассо остинато. Связь с жанрами чаконы и пассакалии. Особенности темы. Два основных типа вариации: гармонический и фактурно-полифонический. Широкое распространение вариаций бассо остинато в эпоху барокко, редкое применение в XIX веке и возрождение в XX веке. Вариации на выдержанную мелодию («глинкинские»). Их связь с куплетной формой. Применение в основном в русских классических операх. Классические	1	2

	вариации (строгие, вариационные). Область применения, характер и форма темы. Сохранение в вариациях «общего скрепляющего комплекса»: тональности, формы, основных гармоний и опорных звуков мелодий. Приемы вариационных изменений. Свободные вариации (характерные). Их возникновение в эпоху романтизма, применение в XIX-XX веках. Максимальная свобода в использовании темы, изменяемость всех ее компонентов. Жанровое варьирование, приближение свободных вариаций к сюите.		
	Практические занятия: анализ процесса развития музыки на примере формы вариаций	2	2,3
	Самостоятельная работа: Привести пример формы вариаций, сделать подробный анализ	*2*	
Тема 3.4 Сонатная форма	Сонатная форма - наиболее сложная и развитая из форм гомофонной музыки. Широкий крут образов и многообразие жанровых связей. Область применения. Основные разделы, различие понятий «партия» и «тема». Экспозиция. Главная, связующая, побочная и заключительная партии. Их функции, тематизм и структура. Тональный план экспозиции. Разработка. Интенсивное развитие тематизма. возможность появления новых тем. Структура и тональный план разработки. Реприза. Сглаживание и устранение тонального контраста между главной и побочной партиями. Возможные изменения в репризе. «Зеркальная» реприза. Вступление и кода. Разновидности сонатной формы. Сонатная форма без разработки. Сонатная форма с двойной экспозицией. Краткий исторический обзор развития сонатной формы	1,5	2
	Практические занятия: наблюдение развития музыкального материала в сонатной форме	2,5	2,3
	Самостоятельная работа: Разбор сонатного аллегро из программы по основному музыкальному инструменту	*2*	2,3
Раздел 4 Полифонические формы		**6**	

Тема 4.1 Специфика полифонических форм.	Закономерности мелодического движения. Многоголосие. Форма - Инвенции. Виды имитации. Канон. Виды контрапункта: вертикальный подвижной, горизонтальный подвижной, обратимый контрапункт.	1	2
	Практические занятия: исследование нотных образцов на предмет выявления типов контрапункта в произведениях по выбору педагога	1	2,3
	Самостоятельная работа: Разбор инвенции	*2*	2,3
Тема 4.2 Фуга – строение	Фуга – строение. Фугетта. Фугато. Инвенция.	1	2
	Практические занятия: сравнение различных образцов полифонии	1	2,3
	Самостоятельная работа: Разбор фуги	*2*	
Тема 4.3 Подголосочная полифония.	Гомофонно-полифонический склад. Полифония в художественных образцах.	1	2
	Практические занятия: нахождение в нотах, предложенных педагогом, примеров различных типов полифонического движения	1	3
	Самостоятельная работа: Предложить примеры подголосочной полифонии	*1*	3
Раздел 5 Циклические формы.		**7**	
Тема 5.1 Формы вокальной и камерной музыки	Формы вокальной и камерной музыки	0,5	2
	Практические занятия: изучение форм вокального и камерного цикла.	0,5	2,3
	Самостоятельная работа: разбор вокального произведения по аккомпанементу	*1*	2,3
Тема 5.2 Сюита.	Общая характеристика. Разновидности.	0,5	2
	Практические занятия: определение типов сюит конкретных образцов.	0,5	2,3
	Самостоятельная работа: разбор сюиты С. Прокофьего «Петя и волк»	*2*	2,3
Тема 5.3 Сонатный цикл.	Сонатно-симфонический цикл классического стиля. Инструментальный концерт. Тональные и тематические связи. Исторический обзор.	0,5	2
	Практические занятия: слушание и разбор отдельных образцов сонатного цикла.	0,5	2,3
	Самостоятельная работа: разбор сонаты из программы по основному музыкальному инструменту	*1*	2,3
Тема 5.4 Опера.	Общая характеристика. Происхождение и развитие оперы. Различные типы	2	2

	опер. Оперные формы и жанры. Кантата и оратория.		
	Практические занятия: проверочная работа по всему пройденному материалу	2	3
	Самостоятельная работа: проверочная работа по всему пройденному материалу	*2*	2,3
	Итого	**52/26**	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкально-теоретических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- инструмент (фортепиано);
- УМК учебной дисциплины;
- методические рекомендации по организации самостоятельной работе студентов;
- методические рекомендации к практическим занятиям;
- наглядные пособия;
- диагностический инструментарий.

Технические средства обучения:

- ноутбук;
- мультимедиа;
- музыкальный центр.

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

Основные источники:

1. Бонфельд М.Ш. «Анализ музыкальных произведений»: Структуры тональной музыки: Учеб. пособие для студентов ВУЗов, ч.1 - М., ВЛАДОС, 2015, 256с.
2. Бонфельд М.Ш. «Анализ музыкальных произведений»: Структуры тональной музыки: Учеб. пособие для студентов ВУЗов, ч.2 - М., ВЛАДОС, 2016, 208с.
3. Задерацкий В. Музыкальная форма (вып. 2) (2015)
4. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений. Учебное пособие. - М., ВЛАДОС, 2014, 272 с.
5. Заднепровская Г. Анализ музыкальных произведений. Вып.1. М., 2013
6. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. - М., 2015
7. Музыкальная форма. Ред. Тюлина Ю.Н. –М., 2016
8. Ройтерштейн М. Музыкальный язык. - М., 2015
9. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. Спб., 2014
10. Романова Н. Н. Стилистика и стили [Электронный ресурс] : учеб.пособие; слов. / Н. Н.Романова, А. В. Филиппов. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2014. - 416 с.

11. Рябинина Н. В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс] : учеб.пособие/ Н. В. Рябинина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2016. - 272 с.

12. Способин И. Музыкальная форма. - М., 2015

13. Холопова В. Формы музыкальных произведений (2014)

14. Холопов Ю. Новые формы Новейшей музыки//Оркестр. Сб. статей и материалов в честь Инны Алексеевны Барсовой. — М., 2016.

Дополнительные источники:

1. Анализ полифонических вариаций в произведениях Верди. реферат [5,9 M], добавлен 10.06.2014

2. Анализ технической и художественной сторон музыкальных произведений авторов и их формообразующих компонентов. курсовая работа [705,5 K], добавлен 24.05.2015

3. Аннинская, В. В. А68 Лекции по курсу «Анализ музыкальных произведений» : учеб. пособие / В.В.Аннинская. – Ульяновск : УлГУ, 2014. – 94 с.

4. Задерецкип В. Музыкальная форма - М., 2014

5. Книга о музыке / Ред.-сост. Г. Головинский, М. Ройтерштейн. - М., 2015

6. Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX веков. - М., 2015

7. Понятие о музыкальных формах и стилях. Лады народной музыки реферат [586,6 K], добавлен 14.01.2016

8. Развитие классификационных способностей детей старшего дошкольного возраста в разделе "Восприятие музыки" средствами ТРИЗ–технологии реферат [19,9 K], добавлен 21.06.2014

9. Тюлин Ю. Музыкальная форма – Москва / изд. «Музыка»., 2012

10. Формы работы по обучению игре на детских музыкальных инструментах в детских дошкольных учреждениях. презентация [924,1 K], добавлен 22.03.2015

11. Характеристика детских музыкальных инструментов. аттестационная работа [435,8 K], добавлен 03.12.2015

Интернет-ресурсы:

1. В Контакте vk.com›topic-34017504_25852783 Электронные книги о музыке (2012-2017гг).

2. http://www.znanium.com/bookread.php?book=320768 – электронная библиотечная система

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.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	**Формы и методы контроля и оценки результатов обучения**
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:	
анализировать строение, стилевые и жанровые черты музыкальных произведений в контексте особенностей художественной эпохи;	Слуховой анализ, конструктивный разбор фактуры Практическая работа
использовать данные музыкального анализа в самостоятельной профессиональной работе;	Самостоятельная работа
анализировать ладотональные и гармонические связи музыкальных произведений;	Слуховой анализ, конструктивный разбор фактуры; Практическая работа
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:	
Теоретические основы анализа музыкальных произведений;	Слуховой анализ, конструктивный разбор фактуры;
Особенности строения важнейших музыкальных форм;	Практическая работа Самостоятельная работа
Методы анализа музыкального произведения.	Дифференцированный зачёт