

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ
КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ им. А.А. ДАУРОВА»**

Рабочая программа дисциплины

ОП. 05 Анализ музыкальных произведений

специальности

**53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)**

53.02.04 Вокальное искусство

53.02.06 Хоровое дирижирование

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады

Черкесск, 2022

Рабочая программа дисциплины

ОП. 05 Анализ музыкальных произведений

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности

53.02.03 Инструментальное исполнительство

(по видам инструментов)

53.02.04 Вокальное искусство

53.02.06 Хоровое дирижирование

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Карачаево-Черкесский колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова»

Разработчик:

Белашов Е.В., преподаватель высшей квалификационной категории ГПБОУ КЧККиИ им. А.А. Даурова

Эксперт:

Лесина Г.В., преподаватель высшей квалификационной категории ГПБОУ КЧККиИ им. А.А. Даурова

Одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии музыкально-теоретических дисциплин.

Протокол №4 от 10 января 2022 г.

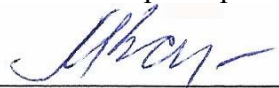
Председатель предметно-цикловой комиссии

Белашов Е.В.

Согласовано:

Заместитель директора по учебной работе

Карнишина М.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	17
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ...	19

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям:

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);

53.02.04 Вокальное искусство;

53.02.06 Хоровое дирижирование;

53.02.07 Теория музыки;

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады

и реализуется в очной и очно-дистанционной формах обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Программа учебной дисциплины входит в профессиональный цикл и является частью раздела «Общепрофессиональные дисциплины» ФГОС СПО.

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

В результате изучения курса «Анализ музыкальных произведений» выпускник указанной выше специальности должен **знать**

простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату; понятие о циклических и смешанных формах; функции частей музыкальной формы; специфику формообразования в вокальных произведениях;

В результате освоения дисциплины студент 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;

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК):

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 процессе изучения учебной дисциплины формируются профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

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. классе.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы «Анализ музыкальных произведений»:

максимальной учебной нагрузки - 105 час,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 70 час;

самостоятельной работы - 35 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	70
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	35
<i>Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта</i>	

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Анализ музыкальных произведений

7 семестр

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Цели и задачи курса. Музыкальная форма	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	Введение Понятия и термины. Целью курса является практическое овладение навыками анализа музыкальных произведений в единстве формы и содержания, понимание логики музыкальной формы, роли выражения элементов музыкального языка и средств выразительности в их взаимосвязи. Понятие о музыкальной драматургии. Жанр. Стилль.		2
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Выучить основные термины и понятия анализа музыкальных произведений	1	
Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	Принципы развития в музыкальной ткани. Развертывание музыкальной формы во времени - процесс, т.е. развитие. Основные принципы развития материала: повторность и контраст. Точная повторность - наиболее элементарный принцип развития (буквальное повторение с тем же каденционным окончанием). Варьирование - видоизмененный повтор одной и той же музыкальной мысли. Три основные функции части: логическая, драматургическая, композиционная. Связь функции того или иного построения в форме с характерными чертами в мелодии, гармонии и строении. Эти характерные черты и образуют тип изложения музыкального материала. Четыре основных типа изложения: экспозиционный, развивающий, предьктовый, заключительный.		3
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Знать три основные функции части: логическая, драматургическая, композиционная. Выучить четыре основных типа изложения: экспозиционный, развивающий, предьктовый, заключительный	1	
	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	

Средства музыкальной выразительности	<p>Понятие мелодии, мелодической линии. Виды мелодического рисунка: (мелодия из вершины-источника), волнообразное движение, плавное, поступенное движение и скачки. Мелодическая вершина. Кульминация. Понятие ритм и метр в историческом ракурсе. Различают строгую метрику (с регулярной акцентностью) и свободную метрику (когда акцент проявляется через неровные промежутки времени). Мелодия. Метр и ритм. Гармония, лад, тональность, тембр, динамика.</p> <p>разных свойств гармонии основное формообразующее значение принадлежит функциональности. Другое свойство — колорит, он придает форме выпуклость и рельеф.</p> <p>В области аккордики функциональность выражается в том, что тонике противопоставляются другие созвучия. В ряде случаев для развития формы средств одной тональности бывает недостаточно, тогда применяется модуляция. Введение подчиненной тональности — стимул для следующего развития. В целом гармония (в крупном плане) способствует композиционной взаимоподчиненности частей формы в следующих отношениях: во взаимной связанности каденций (доминанта — тоника); в централизованности тональных соотношений; в количественном соответствии неустойчивости в середине формы и стойкости в конце.</p>		3
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Определить кульминацию, тип мелодического рисунка, особенности метрики, гармонии, динамики	1	3
Фактура, её виды	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	<p>Понятие фактуры и её виды. Фактурный рисунок голосов образуют фигурации и дублировки.</p> <p>Местоположение фигураций: гармоническая, орнаментальная, фигурированная, мелодическая и ритмическая.</p>		3
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Найти примеры на разные типы фактуры	1	
Музыкальная тема и принципы её развития	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	<p>Понятие темы, мотива, фразы. Методы развития темы - разработочный, вариационный, полифонический. Масштабно-тематические (синтаксические) структуры - наиболее распространенные, типовые формы организации мотивов и фраз в тему, а также в простые гомофонные формы - период, простые двух и трехчастную формы. Разновидности: периодичность, парaperиодичность, суммирование, дробление, дробление с замыканием.</p>		3
	Аудиторная работа	2	

	Самостоятельная работа обучающихся Подобрать примеры на разные виды масштабно - тематических (синтаксических) структур	1	
Период и его разновидности	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	6	
	Понятие периода. Признаки периода. Внешние: гомофонно-гармонический склад (тональная и гармоническая определенность, образование четких каденсов). Внутренние: упорядоченность, соподчиненность построений. Виды простого периода: повторного и не повторного строения, их признаки. Сложный период, основные черты. Применение периода.		3
	Аудиторная работа	4	
	Самостоятельная работа обучающихся Найти примеры на различные типы периодов в произведениях художественной практики	2	
Простые формы. Простая 2-х частная форма и её разновидности	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	Простые формы из двух или трёх частей, где первая излагается в форме периода, а последующие — в формах, не сложнее периода. Принципиальное отличие от периода — наличие развивающей части. Редкость введение контрастного материала. Понятие и разновидности простой 2-х частной формы. Двухчастная репризная и безрепризная формы. Особенности строения вторых частей. (aa ₁ I ва ₂ I).		3
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Проанализировать произведения в простой двухчастной форме	1	
Простая 3-х частная форма и её разновидности.	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	Понятие. Разновидности: контрастная, развивающая. Репризная и безрепризная форма. Репризная форма из трех частей (ава), где первая часть представляет собой период, а две другие - не сложнее периода. Типы вторых частей простой трехчастной формы. Схемы: (A + A1 + A). (A + R + A). (A + B + A). (A + пер + A). Особые виды простой трехчастной формы Простая трехчастная форма с тональной, а не тематической репризой (авс - тематизм, ава — тональность). Повторение всех частей: //:a//ba:// Трехпятичастная форма с точным или несколько варьированным повторением (:a//ba://) Двойная трехчастная с тональными или другими сильными изменениями (ab ab1a, a b a1 b1 a2). Особенности применения.		3
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Проанализировать произведения в простой трехчастной форме	1	
Сложные формы. Сложная 3-х	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	Форма, в которой первая часть представляет собой простую 2-х или 3-х частную форму,		

частная форма	а остальные не имеют более сложных структур. Тематический контраст - важнейший признак формы. Первая часть сложной трехчастной формы - простая 2-х или 3-х частная форма, чаще однотемная, немодулирующая, с полной совершенной каденцией. Виды сложной 3-х частной формы: с трио — имеет составной характер; с эпизодом — наличие связок, сквозное развитие. Схемы: (A + C + A); (A + A1 + A); (A + R+ A); (A + пер. + A). В произведениях композиторов 19 — 20 века встречаются такие произведения, которые написаны в сложной 3-х частной формы с «составной серединой». Применение. Признаки трио. Первая часть — простая форма; рондообразная; сонатная форма без разработки; вариации. Реприза, чаще точная (может быть не выписана — da capo), иногда варьированная, нередко сокращенная. Возможна кода. Редко встречается форма с двумя трио (A + B + C + A). Область применения эпизода. Признаки эпизода: новая тема, серединный тип изложения, свободно по структуре (отсутствие определенной структуры, свободное построение). Виды эпизодов: контрастная тема без связки в тональности S-вой группы; ход (связующая тема).			3
	Аудиторная работа	2		
	Самостоятельная работа обучающихся Проанализировать произведения в сложной трехчастной форме	1		
	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3		
Сложная 2-х частная форма	Безрепризная форма, одна из частей которой представляет собой простую 2-х или 3-х частную форму, а другая не имеет более сложных структур. Два варианта формы: 1 часть - самостоятельная форма, 2 часть свободна и наоборот. Соотношение частей, различие их значений, размеров и степени развитости: 1) первая часть, выполняющая функцию вступления, однако не являющаяся им благодаря самостоятельности, собственной теме, развернутости формы; 2) вторая часть, выполняющая функцию заключения, но не являющаяся таковой			
	Аудиторная работа	2		
	Самостоятельная работа обучающихся Проанализировать произведения в сложной двухчастной форме	1		
Промежуточные формы. Концентрическая форма.	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3		
	Промежуточные формы - формы, обнаруживающие черты каких либо двух форм, но представленные не в полной мере. Одна из наиболее характерных форм - промежуточная между простой и сложной трехчастной: крайние части - период (как в простой форме, средняя - двух или трехчастная форма (как в сложной). Форма типа АВАВА или АВСДСВА . Отличительные черты: многотемность, однако - структурная			

	четкость.		
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Проанализировать произведения	1	
Форма рондо. Старинное рондо.	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	Форма рондо в его историческом развитии. Рондо как жанр и как форма. Старинное рондо (рондо французских клавесинистов или куплетное). Многочастность: от 5 до 15-17 частей (наиболее типично 7). Рефрен — главный раздел в рондо содержит основную (чаще всего единственную) тему, излагаемую обычно в форме квадратного периода, нередко повторенного. Далее звучит неизменно. Куплеты строятся ходообразно на тематическом материале рефрена, изменяя его в структурном и гармоническом отношении. Каждый куплет имеет заключительную каденцию в одной из родственных тональностей.		
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Проанализировать произведение, написанное в форме рондо. Старинное рондо	1	
Рондо венских классиков.	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	Классическое рондо пятичастное ABACA или RARBR . Рефрен R - простая 2-х или 3-х частная форма, реже период. Основные признаки. Эпизоды различаются между собой. Первый эпизод - часть разработочного характера (на материале R). Незамкнутое построение или ряд построений. Иногда простая 2-х или 3-х частная форма. Тональность – D. Второй эпизод - более развит, вносит контраст, подобный контрасту трио в сложной трехчастной форме. Структурно оформлен, обособлен. Вводится без связок. Тональности: одноименная, S, или параллельная. Связки: одноголосная мелодическая линия, короткая модуляция из нескольких аккордов или значительный предыктовый раздел (на интонациях эпизода или рефрена; «ложный рефрен» - рефрен не в основной тональности). Кода: часто вырастает из последнего проведения рефрена, переосмысления материала.		
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Проанализировать произведение, написанное в форме рондо. Классическое рондо	1	
Послеклассическое рондо (свободное)	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	2 тенденции послеклассического рондо: центробежная - усиление роли эпизодов и уменьшение роли рефрена; значительная внутренняя расчлененность формы, обилие тем-образов. Стремление к сюите. Уменьшение роли рефрена: проведение его не в основной тональности, сокращение, пропуск рефрена (два эпизода подряд).		

	Центростремительная - увеличение роли рефрена и уменьшение роли эпизодов; связность и монолитность формы, ярко выраженная динамика сквозного развития. Появление двойной трехчастной формы $ABA_1B_1A_2$ Рондальные формы: трехчастная $ABABA$; двойная трехчастная ABA_1BA_2 ; трехчастная с двумя трио $ABACA$ (обособленные части, отсутствие непрерывного развития, свойственной рондо), трехчастная с припевом $ARBRAR$ (трехчастная с добавочным рефреном, простая или сложная); четное рондо $BACADA$		
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Проанализировать произведение, написанное в форме рондо. Свободное рондо	2	
	Текущий контроль	2	
	ВСЕГО:	48	

8 семестр

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Вариации и их разновидности.	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	2	
	Варьирование (вариационный метод развития) - видоизмененный повтор одной и той же музыкальной мысли. Вариационная форма - форма, состоящая из изложения темы и ряда ее повторений в измененном виде. Возможно введение вступления и коды. Число вариаций: от 2-3 до нескольких десятков. Тема. Размеры - от 4 тактов до простой 3-х частной формы. Может быть заимствована (из народной музыки, из произведений другого композитора), оригинальна (сочинена самим автором). Разновидности вариационной формы: старинные вариации (<i>basso ostinato</i>), классические вариации (строгие орнаментальные), свободные вариации (жанрово-характерные), вариации на выдержанную мелодию, неоднотемные вариации.		
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Выучить разновидности вариационной формы	1	
Вариации Basso ostinato	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	Вариации на выдержанный бас (<i>basso ostinato</i>). Распространение в XVII -XVIII вв., XX		

	в. XVII в.- начало XVIII в. - отражение существеннейших сторон стиля барокко. Тема остигатных вариаций чаще всего короткая, простая, излагается сначала одногласно (в пассакалии) или многогласно (в чаконе).		
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Проанализировать старинные вариации - basso ostinato	1	
Строгие вариации	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	Строгие орнаментальные вариации Качественно новый этап в развитии этой формы (воздействие мировоззрения, эстетики эпохи Просвещения, гомофонно-гармонический стиль, пришедший на смену полифонии). Преимущество со старинными вариациями - неизменность структуры темы. Тема: Достаточно яркая, но исключая резко индивидуализированные, характерные обороты. Хорально-песенный склад, средний регистр, умеренный темп, простая фактура. По структуре - простая 2-х частная форма, период, реже простая 3-х частная форма. Варьирование - фактурно-орнаментальное, с сохранением опорных точек мелодии. Возможен контраст в последовании вариаций: ладовый, темповый.		
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Проанализировать строгие орнаментальные вариации	1	
Свободные вариации	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	Свободная вариация - относительно самостоятельная пьеса, интонационно связанная с темой, а не видоизмененное воспроизведение темы как целого (минимальные связи с темой; тема - повод для создания разнохарактерных пьес-вариаций. Динамизация как новый фактор развития. Усиление роли свободного варьирования (разработочности), родственность симфоническим поэмам. Основные черты свободных (жанрово-характерных) вариаций: - несовпадение структуры темы и структуры вариаций (в некоторых случаях свободными считаются вариации даже с совпадающей структурой, при условии последовательного воплощения принципа характерности;- свобода тональных планов; - интенсивность гармонических изменений;- разнообразие фактуры; - обращение к полифоническому изложению.		
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Найти и проанализировать свободные вариации	1	
	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	

<p>Вариации Soprano ostinato</p>	<p>Вариации на выдержанную мелодию (soprano ostinato). Двухтемные вариации Тема – песенная мелодия. Связь с вокальными формами (куплетно-вариационная форма). Тема может быть оригинальной или заимствованной (обычно из народной музыки).</p> <p>Варьирование: тонально-гармоническое, полифоническое, оркестровое, фактурное со звукоизобразительными эффектами Двойные (на 2 темы) и тройные (на 3 темы) вариации.</p> <p>Два типа двойных вариаций: с совместным экспонированием тем - изложение двух тем друг за другом, затем вариации на них, с отдельным экспонированием тем - первая тема с вариациями, затем вторая тема с вариациями. Многотемные вариации бывают связаны с другими формами, например с двойной или тройной трехчастной формой, с сонатной формой (вариации на главную и побочную тему пронизывают экспозицию, разработку, репризу и коду).</p>		
	<p>Аудиторная работа</p>	<p>2</p>	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся Проанализировать произведения, написанные в форме вариаций - soprano ostinato</p>	<p>1</p>	
<p>Сонатная форма. Экспозиция</p>	<p>Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)</p> <p>Сонатная форма и её разновидности. Вступление. Экспозиция Сонатная форма - форма, в первом (экспозиционном) изложении основанная на тональном контрасте двух основных тем, который после разработки снимается в репризе благодаря перенесению второй темы в основную тональность или большему ее приближению к основной тональности. Соната - циклическое или одночастное самостоятельное произведение.</p> <p>Сонатное allegro - термин, применимый преимущественно к быстрым первым частям и финалам циклов. Сонатность - наличие черт сонатной формы. Партия - основная составная часть разделов сонатной формы. Она может основываться на нескольких темах (1-я и 2-я темы побочной партии). Три основных раздела сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, начиная с Бетховена: развитая кода Типы вступлений: - контрастно-оттеняющее. Назначение - контрастное оттенение появления гл.п., - подготавливающее - формирование черт сонатного allegro (тематизма, характера движения, иногда тональности, - вступление, содержащее лейтмотив. Возможно сочетание разных типов . Экспозиция - модулирующий первый раздел сонатной формы, содержащий изложение основных партий: главной (с примыкающей к ней связующей) и побочной (с примыкающей к ней заключительной). Главная партия (однотемная) - построение, выражающее главную музыкальную мысль. По структуре: а) период; б) предложение. Главные партии по тематизму: однородные или контрастные. Связующая партия. Тональный и тематический переход от главной к</p>	<p>6</p>	<p>3</p>

	побочной партии. Характерны слитность, отсутствие периодов, предложений. Связующая может разделяться на три этапа логического развития.		
	Аудиторная работа	4	
	Самостоятельная работа обучающихся Проанализировать экспозицию сонатной формы	2	
Сонатная форма. Разработка.	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	Раздел, посвященный развитию тем. Здесь происходит образная трансформация. В зависимости от замысла: а) углубление контраста тем, б) смысловое и мотивное сближение. Темы используются в измененном, расчлененном виде (преимущественно, активная, легко членимая главная партия, кантиленные побочные меньше изменяются). Заданный порядок тем отсутствует. Разработка начинается с воспроизведения начала или конца экспозиции (с главной партии или вступления). Приемы развития: дробление, секвенцирование, полифонические приемы: вертикальные и горизонтальные перестановки, преобразования тем, контрапункт тем, канонические секвенции, фугато, fuga. Тональный план: отсутствие в законченном виде тональностей экспозиции; наиболее интенсивное модулирование в начале разработки и перед репризой. Первая половина разработки - модуляции в S направлении. Во второй половине преобладание D главной тональности. Возможен ладовый контраст экспозиции и разработки. Структура. Сложение разработки из разделов: вступительный, один или несколько основных, переходный с предыктом.		3
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Проанализировать разработку сонатной формы, приемы развития тематического материала	1	
Сонатная форма. Реприза. Кода.	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	Раздел, воспроизводящий экспозицию с изменениями, направленными на достижение устойчивости. Главная партия в репризе: точная или измененная: а) слияние главной партии и связующей; б) динамизация главной партии после кульминации разработки; в) сокращение главной партии как вершина последней волны разработки; г) пропуск главной партии (при интенсивном развитии в разработке). Связующая партия в репризе: необходимы тональные изменения; пропуск связующей. Побочная партия в репризе. Отсутствие структурных, только тональные изменения (у венских классиков). XIX - XX вв. - существенные преобразования. Заключительная партия в репризе. Отсутствие существенных изменений. Особые виды реприз. Субдоминантовая реприза - главная партия в устойчивом виде излагается в S тональности, модулирование в основную тональность происходит либо		3

	в ее конце, либо в связующей партии. Ложная реприза - доминантовый предыкт к неосновной тональности, в которой излагается какой-то начальный раздел главной партии, но кратковременно, затем полное проведение главной партии в основной тональности. Зеркальная реприза - изменен порядок следования тем. Реприза с пропуском главной партии.		
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Проанализировать репризу сонатной формы, определить тип репризы	1	
Разновидности сонатной формы	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	6	
	Сонатная форма без разработки, с эпизодом в разработке, с эпизодом вместо разработки Сонатная форма с эпизодом вместо разработки. Вносится дополнительный контраст (по типу контраста трио). Строение: 1) простые формы; 2) период; 3) вариации. Возвратный ход - построение, связывающее эпизод с репризой. Может перерасти в разработку. Местоположение эпизода: 1) эпизод - возвратный ход - реприза; 2) разработочный ход - эпизод - предыкт - реприза. Применение: медленные части сонатно-симфонических циклов, финалы.		3
	Аудиторная работа	4	
	Самостоятельная работа обучающихся Найти и проанализировать сонатную форму без разработки, с эпизодом в разработке	2	
Рондо-соната	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	Устойчиво повторяющееся (в отличие от смешанных форм) сочетание признаков рондо и сонаты. Семичастная рондообразная форма, в которой соотношение первого и третьего эпизодов подобно соотношению побочной партии в экспозиции и репризе сонатной формы. Разновидности: с эпизодом (вся форма - к рондо), с разработкой (вся форма - к сонате). Черты рондо: песенно-танцевальный или скерцозный тематизм, квадратность, неконфликтность тематизма, чередование рефрена (главная партия) и эпизодов, наличие центрального эпизода. Черты сонаты: соотношение рефрена (главная партия) и первого эпизода (побочная партия) - как в сонатной экспозиции. Соотношение третьего рефрена (главная партия) и третьего эпизода (побочная партия) - как в сонатной репризе; наличие разработки. Отличия от сонаты: проведение темы главной партии в основной тональности после побочной партии (перед разработкой). Схема: А В А - С - А В ₁ А + Кода		3
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Выучить основные черты рондо,	1	

	особенности тематизма, соотношение частей. Анализ произведений, написанных в форме рондо		
Циклические формы. Сюита	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	. Циклическая форма - форма из нескольких законченных контрастных частей, объединенных единством замысла. Самостоятельность частей позволяет исполнять их по отдельности. Отличие от сборника пьес: прямые и опосредованные связи частей: сюжетные, образные, тематические, структурные, жанровые. Циклы:- сюита,- сонатно-симфонический цикл, - вокальный цикл,- крупный вокально-симфонический цикл. Оформление принципа темпового контраста в последовании частей (быстро-медленно). Оформление типа сюиты из 4-х танцев Сюита первой половины XVIII века. Характерен отказ от танцевальности в чистом виде (приближение к сонатно-симфоническому циклу, использование сонатного allegro). Отсутствие заданного количества частей (несколько медленных, чередующихся с менуэтами). Интонационная близость частей.		3
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Знать особенности циклических форм. Анализ произведений	1	
Сонатно-симфонический цикл	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	Четырехчастный цикл (соната, симфония, квартет) и трехчастный цикл (соната, концерт). Совмещение в финале черт скерцо и финала. Сонатное allegro (основная тональность) - «человек действующий»; медленная часть (S сфера, одноименная тональность) - «человек отдыхающий»; менуэт (скерцо) (основная тональность) - «человек играющий»; финал (быстрый, жанровый) (основная или одноименная тональность) - «человек и социум».		3
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализировать особенности сонатно-симфонического цикла	1	
Вокально-симфонический цикл	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	3	
	К кантатно-ораториальному жанру относят крупные вокально-симфонические произведения, предназначенные для концертного исполнения: оратории, кантаты и произведения, которые первоначально предназначались для исполнения в церкви: пассионы, мессы, реквиемы. Месса как жанр и форма. Проприй и ординарий. Части ординария, их возможное деление на самостоятельные номера (хоры, арии, ансамбли). Монодическая месса в		

	стиле cantus planus и месса в стиле «концертитующего мотета». Месса ординарий имеет шесть частей. В реквиеме десять частей. Оратория - более значительные размеры, наличие определенного развивающегося сюжета. Состав: хор, солисты, оркестр, чтец. По форме напоминает оперу (увертюры, арии, дуэты, хоры, иногда речитативы), но без сценического действия.		
	Аудиторная работа	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ произведений - оратория, месса	1	
Контрастно-составные формы	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	2	
	Контрастно-составная форма — форма из нескольких разнотемповых контрастных частей, которые проводятся без перерыва в звучании, совмещенных лишь интонационно-тематическим родством. С циклическими формами роднит последовательность нескольких контрастирующих частей, а с одночастными — отсутствие перерыва между частями и невозможность рассматривать их как самостоятельные пьесы. Могут содержать две, три, четыре или более частей, иметь или не иметь репризу. Отсутствие установленного числа частей и порядок их следования: АВАВС , АВСД , АВСДА и др. Объединяющим фактором для цикла является реприза: два вида контрастно-составных форм: а) репризные; б) безрепризные (полифонические циклы). Контрастно-составные формы классифицируются по количеству частей (тип медленно-быстро).		
	Аудиторная работа	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Найти два вида контрастно-составных форм: а) репризные; б) безрепризные (полифонические циклы).	1	
Вокальные формы.	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	6	
	Характерной чертой вокальной музыки является её связь со словесным текстом. Передача слов в музыке бывает речитативной и кантиленной. Для речитатива является типичным отсутствие распева слогов текста. В кантилене слоги текста распеваются, на некоторые из них приходится по несколько звуков мелодии. Одна из тексто-музыкальных форм характерна для протестанского хора, получившая название «бар». Три раздела текста (АВС), соответствующие музыкальной структуре ААВ). Возможен репризный вариант формы «бар» (:а а:) в а. Простые формы в романсах: первый период - более свободный, неквадратный, часто заканчивается серединой каденцией. Середина - меньшая свобода, менее выражен серединный тип изложения (частые модуляции трудны для голоса, стихотворная структура не позволяет большей дробности, чем в первом периоде. Часто текст не позволяет ввести репризу, отсюда частое использование в романсах в качестве самостоятельной простой двухчастной		

	<p>безрепризной формы. Разновидности куплетной формы: а) куплетная форма без припева - текст abcdef; музыка aaaaaa б) куплетная форма с припевом - текст abcvdv; музыка ававав С усилением вариационных изменений появляются соответственно: куплетно-вариационная, куплетно-вариантная (вариантно-строфическая), строфическая формы. Две последние приближаются к сквозной.</p>		
	Аудиторная работа	4	
	Самостоятельная работа обучающихся Знать разновидности куплетной формы: а) куплетная форма без припева, б) куплетная форма с припевом	2	
Опера	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	2	
	<p>Существует два основных типа построения оперы: основанное на системе завершенных номеров; основанное на непрерывном сквозном развитии (Р. Вагнер). Встречаются случаи сочетания этих принципов. Вокальная сторона имеет первенствующее значение в опере. В вокальной стороне очень важно соотношение мелодически-закругленных форм (арий, ансамблей, хоров и т.д.) и речитатива. Соотношение непрерывности и расчлененности на отдельные законченные номера. В лучших классических операх сохраняются законченные номера (сольные, ансамблевые, хоровые), но и достигается значительная непрерывность развития. Существенная роль оркестра. Функции оркестра: сопровождение вокальной мелодии (оркестровое сопровождение должно усиливать эффект вокальной партии); самостоятельная роль оркестра: он должен характеризовать данную конкретную сценическую ситуацию, передавать эмоциональное состояние героя, раскрывать подтекст и должен активно участвовать в развитии основного конфликта. С этой функцией оркестра связана симфонизация оперы - пронизывание оперы единой линией мотивно-тематического развития (с этим связано применение лейтмотивов). «Отстраняющие эпизоды». Своеобразные интермедии, дающие разрядку напряжения и не содержащие развития основной линии действия.</p>		
	Аудиторная работа	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Знать два основных типа построения оперы, типы сольных, ансамблевых, хоровых номеров, функции оркестра	1	
Свободные и смешанные формы	Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)	2	
	<p>Свободные формы тесно связаны с полифоническим мышлением, отличаются свободным секвентно-модуляционным развертыванием, текучестью и непрерывностью развития, безрепризностью строения. Два основных вида свободных форм: системные и несистемные.</p> <p>Системные свободные формы характеризуются определенным порядком</p>		

	<p>расположения частей, но при этом отличаясь от других. Схема: АВС+ АВС. Несистемные очень разнообразны, индивидуальны по своей структуре и не поддаются классификации. Используются в крупных инструментальных произведениях и содержат значительное количество тем и разделов (формы поэмы, рапсодии). Например, сонатность и цикличность (слияние цикла в одночастную композицию). Другой вариант, сонатность и вариационность. Сочетание сонатной и циклической форм.</p> <p>Стремление, с одной стороны, к конкретности и полноте воплощения различных характерных, ярко контрастирующих между собой образов, с другой, к единству, цельности композиции, к непрерывности развития приводит к появлению произведений, совмещающих в себе черты сонатного цикла и одночастной сонатной формы.</p>		
	Аудиторная работа	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Знать два основных вида свободных форм: системные и несистемные.	1	
	Экзамен		
	ВСЕГО:	57	
	ИТОГО:	105	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
- 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
- 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для наиболее углубленного изучения данной дисциплины используются:

Фортепиано

Видео- материалы

Учебные печатные издания: основная и дополнительная литература;

Доступ к сети Интернет;

Учебный класс для групповых занятий;

Видеотека;

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

СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Г. В. Заднепровская. Анализ музыкальных произведений.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа: Учебник для студентов.- М., 2001
2. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Ресурс по дисциплине « Анализ музыкальных произведений»:

<http://www.bibliard.ru/vcd-1991-1-2120/goodsinfo.html>

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/6093/Полифония

<http://www.forumklassika.ru/showgroups.php>

<http://notes.tarakanov.net/study.htm>

<http://www.musicfancy.net/ru/home>

<http://slovari.yandex.ru/~книги/Лит.%20энциклопедия/>

<http://www.musicfancy.net/ru/sheet-music-archive/122>

<http://konsa.kharkov.ua/download.php?view.138>

<http://www.intoclassics.net/>

<http://www.maestroses.com/>

<http://www.cultinfo.ru/lib/>

<http://www.composers.ru/?module=union&page=index&lang=rus>

<http://www.belcanto.ru/index.html>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	Основные показатели оценки результата
Знания:	
простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату; понятие о циклических и смешанных формах; функции частей музыкальной формы;	Знает простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату; понятие о циклических и смешанных формах; функции частей музыкальной формы;
Умения:	
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;	Выполняет анализ музыкальной формы; рассматривает музыкальное произведение в единстве содержания и формы; рассматривает музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;
Общие компетенции:	
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.	Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Организовывает собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. Решает проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Использует информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

<p>ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.</p> <p>ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.</p> <p>ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.</p> <p>ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.</p>	<p>Работает в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.</p> <p>Ставит цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.</p> <p>Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, занимается самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.</p> <p>Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. Проявляет интерес к профессии/специальности в процессе учебной деятельности.</p> <p>Участствует в профессионально-трудовых мероприятиях. Качественно выполняет все профессионально-ориентированные задания.</p>
<i>ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ компетенции:</i>	
<p>ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).</p> <p>ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.</p> <p>ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.</p> <p>ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.</p> <p>ПК 2.7. Планировать развитие</p>	<p>Целостно и грамотно воспринимает и исполняет музыкальные произведения, самостоятельно осваивает сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).</p> <p>Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.</p> <p>Использует знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.</p> <p>Осваивает основной учебно-педагогический репертуар.</p> <p>Планирует развитие профессиональных умений</p>

профессиональных умений обучающихся.	обучающихся.
--------------------------------------	--------------

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент результативности (правильных ответов)	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений	
	балл (отметка)	вербальный аналог
86 ÷ 100	5	отлично
76 ÷ 85	4	хорошо
56 ÷ 75	3	удовлетворительно
менее 55	2	не удовлетворительно