

Министерство культуры Новосибирской области
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области
«Новосибирский областной колледж культуры и искусств»
Предметно-цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Анализ музыкальных произведений
для студентов, обучающихся
по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по виду инструмента: Фортепиано), углубленная подготовка

Новосибирск 2023

Рассмотрена на заседании
педагогического совета
ПЦК музыкально-теоретических
дисциплин,
протокол № _1_ от _01.09 2023 г.

Разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта среднего профессионального
образования
по специальности 53.02.03
Инструментальное исполнительство
(по виду Инструменты народного
оркестра: домра, балалайка, аккордеон,
гитара, гармонь), (с изменениями и
дополнениями).

Заведующий отделением _____

Заместитель директора
по учебной работе _____

Заместитель директора
по научно-методической работе

Разработчик:

- Н.В. Ушакова, кандидат искусствоведения, преподаватель высшей квалификационной категории музыкально-теоретических дисциплин, Новосибирский областной колледж культуры и искусств

Рецензенты (техническая и содержательная экспертиза):

Ю.И. Медведева, преподаватель высшей квалификационной категории музыкально-теоретических дисциплин НОККиИ

Е.К. Карелина, доктор искусствоведения, доцент Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 05 Анализ музыкальных произведений

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.03. Инструментальное исполнительство (по виду инструмента: Фортепиано), углублённой подготовки по *укрупненной группе специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство*.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 05 Анализ музыкальных произведений может быть использована в рамках реализации специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду Инструменты народного оркестра: домра, балалайка, аккордеон, гитара, гармонь), а также в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ повышения квалификации и переподготовки преподавателей образовательных организаций дополнительного образования детей.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: входит в обязательную часть циклов ППССЗ, относится к профессиональному учебному циклу, к разделу общепрофессиональных дисциплин.

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

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;

В результате освоения дисциплины обучающийся 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.

Учебная дисциплина ОП. 05 Анализ музыкальных произведений участвует в формировании следующих общих и профессиональных компетенций – ОК 1-9 и ПК 1.1., 1.4., 2.2., 2.4., 2.7.:

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.

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

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.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 35 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05. Анализ музыкальных произведений

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	70
в том числе:	
лабораторные занятия	<i>не предусмотрено</i>
практические занятия	24
контрольные работы	12
курсовая работа (проект) (<i>если предусмотрено</i>)	<i>не предусмотрено</i>
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	35
в том числе:	
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (<i>если предусмотрено</i>)	<i>не предусмотрено</i>
прослушивание музыкальных произведений;	5
поиск информации по истории музыки и видам искусства;	3
...составление таблиц;	2
чтение специальной литературы;	4
выполнение домашнего задания.	21
Итоговая аттестация в форме зачёта	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Анализ музыкальных произведений

Номер разделов и тем	Наименование разделов и тем Содержание учебного материала; лабораторные работы и практические занятия; самостоятельная работа обучающихся; курсовая работа (проект) (если предусмотрены)		Объем часов	Уровень освоения
1	2		3	4
Раздел 1. Общие основы анализа музыкальных произведений			16	
Тема 1.1 Функции частей музыкальной формы			7	
	Содержание учебного материала			
	1	Музыкальная форма. Приемы музыкального развития.	1	1
	2	Функции частей музыкальной формы. Типы изложения.	1	1,2
	Лабораторные работы	<i>Не предусмотрены</i>		
	Практические занятия	Анализ приемов развития и функций частей на примере произведений П. Чайковского «Времена года» (Январь, Март, Апрель, Май, Июнь, Октябрь, Декабрь).	2	
	Контрольные работы	Определение принципов организации музыкального материала в произведении	1	
	Самостоятельная работа студентов	Музыкальное формообразование в музыке разных эпох. Анализ композиционных функций частей и типов изложения в классических произведениях.	2	
Тема 1.2 Мелодия, музыкальный тематизм и синтаксис			9	
	Содержание учебного материала			
	1	Приемы музыкального развития мелодии	1	1
	2	Типы изложения мелодии	1	1,2

	3	Тема в произведении. Музыкальный синтаксис.	1	1,2
	Лабораторные работы	<i>Не предусмотрены</i>		
	Практические занятия	Анализ тем в произведениях, их синтаксического строения на примере произведений П. Чайковского «Времена года» (Январь, Март, Апрель, Май, Июнь, Октябрь, Декабрь).	2	
	Контрольные работы	Определение принципов организации мелодии в произведении.	1	
	Самостоятельная работа студентов	Музыкальное формообразование в музыке разных эпох. Анализ композиционных функций частей и типов изложения в классических произведениях. Риторика и учение о риторической диспозиции. Разбор синтаксического строения музыкальных тем и анализ периодов.	3	
Раздел 2. Строение музыкальных произведений			38	
Тема 2.1.			10	
Виды простых форм: одночастная, двухчастная, трёхчастная	Содержание учебного материала			
	1	Понятие о простых и сложных формах. Жанр миниатюры. Период. Одночастная форма.	1	1
	2	Двухчастная форма.	1	1,2
	3	Трёхчастная форма.	1	1,2
	Лабораторные работы	<i>Не предусмотрены</i>		
	Практические занятия	1. Выполнение анализа простой одночастной музыкальной формы на примере прелюдий Ф. Шопена (№2, 4, 6, 9,20). 2. Выполнение анализа простой двухчастной музыкальной формы на примере прелюдий А. Скрябина (ор. 11 № 2, 10). 3. Выполнение анализа простой трёхчастной музыкальной формы на примере	3	

			прелюдии Ф. Шопена №15 (первая часть). Рассмотрение этих музыкальных произведений в единстве содержания и формы.		
	Контрольные работы		Основы теории простых форм в музыке.	1	
	Самостоятельная работа студентов		Анализ музыкальной формы в произведениях с пройденной структурой. Жанровые предпочтения при использовании сложных форм.	3	
Тема 2.2. Сложная трёхчастная и двухчастная формы				10	
	Содержание учебного материала				
	1	Критерий сложных форм. Сложная трехчастная форма.		1	1
	2	Сложная двухчастная форма.		1	1,2
	Лабораторные работы		<i>Не предусмотрены</i>		
	Практические занятия		1. Анализ сложной трёхчастной формы музыкального произведения в единстве содержания и формы: на примере ноктюрнов (№ 1, 6, 11, 13, 14, 15, 19) Ф. Шопена. 2. Выполнение анализа сложной двухчастной музыкальной формы на примере Andante легкой сонаты (№ 16, C-dur) Моцарта.	4	
	Контрольные работы		Основы теории сложных форм в музыке.	1	
	Самостоятельная работа студентов		Анализ музыкальной формы в произведениях с пройденной структурой. Жанровые предпочтения при использовании сложных форм.	3	
Тема 2.3. Рондо.				10	
	Содержание учебного материала				
	1	Значение термина рондо. Суть рондо-композиции. Истоки и применение в музыке.		1	1
	2	Исторические типы рондо.		1	1,2
	Лабораторные работы		<i>Не предусмотрены</i>		
	Практические занятия		1. Выполнение анализа рондо французских клавесинистов на примере Пассакалии си минор Ф. Куперена.	4	

			2. Выполнение анализа рондо венских классиков на примере Рондо ля минор (К. 511) В. А. Моцарта. 3. Выполнение анализа свободного рондо на примере Новеллетты ор. 21 № 1 Р. Шумана		
	Контрольные работы		Виды и строение рондо.	1	
	Самостоятельная работа студентов		Разбор произведений в форме рондо. Особые виды рондо и рондообразных форм.	3	
Тема 2.4. Вариационная форма.				8	
	Содержание учебного материала				
	1	Вариационность и вариации. Виды вариационной темы. Общескрепляющий комплекс вариационной формы и приемы вариационного развития.		1	1
	2	Типы вариаций. Возможности смешанного варьирования.		1	1,2
	Лабораторные работы		<i>Не предусмотрены</i>		
	Практические занятия		1. Выполнение анализа вариаций на basso ostinato на примере двух арий Дидоны «Тяжко я страдаю» и «Кончен мой путь» из оперы «Дидона и Эней» Г. Пёрселла. 2. Выполнение анализа фигурационных вариаций на примере первой части сонаты № 11 (К.331) В.А. Моцарта.	2	
	Контрольные работы		Тема и весь комплекс вариационной формы.	1	
	Самостоятельная работа студентов		«Глинкинские» вариации в русской вокальной, хоровой и оперной музыке. Куплетно-вариационная форма и образование композиций второго плана.	3	
Раздел 3 Строение многочастных музыкальных произведений				51	
Тема 3.1. Сонатная форма.				10	
	Содержание учебного материала [указывается перечень дидактических единиц]				
	1	Сонатная форма или форма сонатного allegro - высший тип гомофонной формы. Суть		1	1

		сонатности и сонатной драматургии. Динамическое сопряжение тем.		
	2	Характеристика главных разделов сонатной формы и функций тем.	1	1,2
	3	Виды сонатной формы.	1	1,2,3
	Лабораторные работы	<i>Не предусмотрены</i>		
	Практические занятия	Анализ сонатной формы музыкального произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора: на примере сонаты И. Гайдна №21 (23), сонаты В. Моцарта №12 (К.332), сонаты Л. Бетховена № 9 (ор.14 №1).	3	
	Контрольные работы	Строение сонатного allegro.	1	
	Самостоятельная работа студентов	Анализ сонатной формы в инструментальном концерте. Чтение работ В. Медушевского о сонатной форме.	3	
Тема 3.2. Рондо-соната.			8	
	Содержание учебного материала [указывается перечень дидактических единиц]			
	1	Рондо-соната как устойчивый тип смешанной формы, Два типа рондо-сонаты.	1	1,2
	2	Рондо-соната в творчестве В.А. Моцарта и Л. ван Бетховена.	1	1,2,3
	Лабораторные работы	<i>Не предусмотрены</i>		
	Практические занятия	Выполнение анализа рондо-сонаты на примере финалов двух лондонских симфоний № 99 и № 103 Й. Гайдна.	2	
	Контрольные работы	Виды рондо-сонаты.	1	
	Самостоятельная работа студентов	Рондо-соната в финалах сонатно-симфонического цикла. Разбор рондо-сонатной формы.	3	
Тема 3.3. Циклические произведения в			9	
	Содержание учебного материала [указывается перечень дидактических единиц]			
	1	Понятие циклических форм. Средства единства. Классификация.	1	1

инструментальной музыке.	2	Сюита.		1	1,2
	3	Сонатно-симфонический цикл.		1	1,2,3
	Лабораторные работы		<i>Не предусмотрены</i>		
	Практические занятия		1. Выполнение анализа сюиты на примере Французской сюиты № 1 ре минор И.С. Баха. 2. Выполнение анализа сонатно-симфонического цикла венских классиков на примере симфонии № 41 В. А. Моцарта.	2	
	Контрольные работы		Строение сюиты и сонатно-симфонического цикла.	1	
	Самостоятельная работа студентов		Разбор симфонического цикла русского или зарубежного композитора (по выбору). Прослушивание и разбор классического инструментального концерта.	3	
Тема 3.4. Специфика формообразования в вокальных произведениях.				9	
	Содержание учебного материала [указывается перечень дидактических единиц]				
	1	Жанры вокальных форм. Литературный текст и музыка.		1	1
	2	Типовые формы в вокальной музыке.		1	1,2
	3	Собственно вокальные музыкальные формы.		1	1,2,3
	Лабораторные работы		<i>Не предусмотрены</i>		
	Практические занятия		Анализ музыкальной формы музыкального произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора: песен и романсов Ф. Шуберта, Р. Шумана, Г. Вольфа.	2	
	Контрольные работы		Принципы вокализации поэтического текста и классификация вокальных форм.	1	
	Самостоятельная работа студентов		Анализ вокальных произведений. Сравнение вокальных произведений, написанных разными композиторами на один и тот же поэтический текст.	3	

		Разбор вокальных произведений.		
Тема 3.5. Контрастно-составные формы.			7	
	Содержание учебного материала [указывается перечень дидактических единиц]			
	1	Понятие о контрастно-составной форме как особом слитно-циклическом типе композиции. Из истории формы.	1	1
	2	Варианты классификации. Особое распространение формы в русской оперной музыке.	1	1,2,3
	Лабораторные работы	Не предусмотрены		
	Практические занятия	Выполнение анализа фантазии В. Моцарта №14а (К.475).	1	
	Контрольные работы	Использование контрастно-составной формы в вокальной и инструментальной музыке.	1	
	Самостоятельная работа студентов	Подбор примеров с контрастно-составной формой.	3	
Тема 3.6. Смешанные и свободные формы.			8	
	Содержание учебного материала [указывается перечень дидактических единиц]			
	1	Понятие о смешанных формах как композициях, сочетающих принципы нескольких типовых форм.	1	1
	2	Свободные формы как проявление авторского начала в области композиционной структуры произведения. Связь расцвета свободных форм с романтизмом.	1	1,2,3
	Лабораторные работы		Не предусмотрены	
	Практические занятия	1. Выполнение анализа смешанной формы на примере 3 баллады Шопена. 2. Выполнение анализа свободной формы на примере 2 баллады Шопена.	2	
	Контрольные работы	Уровни формообразования в музыке. Функции частей в музыке разных стилей и эпох. Музыкальное произведение в единстве содержания и формы.	1	
	Самостоятельная работа студентов	Прослушивание и разбор произведений в смешанных и	3	

		свободных формах. Повторение основного пройденного материала по курсу анализа.		
Примерная тематика курсовых работ (проектов)			<i>не предусмотрено</i>	
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)			<i>не предусмотрено</i>	
Всего:			105	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета элементарной теории музыки, библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.

Оборудование учебного кабинета: фортепиано, классная доска с нотным станом, шкаф.

Технические средства обучения: аудио-центр (аудиомагнитофон).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Борисова Е. К. Анализ музыкальных произведений [Ноты]: учебное пособие для среднего профессионального образования/ Е. К. Борисова, Н. Е. Витренюк. - М.: Владос, 2014. - 175 с.
2. Григорьева Г.В. Музыкальные формы XX в. : курс анализа музыкальных произведений.- М.: Владос, 2004.
3. Назайкинский Е.В. Стилъ и жанр в музыке .- М.: Владос, 2003.- 304с.

Дополнительная литература:

1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.В. Заднепровская — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 272 с. — Доступ из ЭБС «Лань»
2. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв. [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ю. Кудряшов — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с. — Доступ из ЭБС «Лань»
3. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа. [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.И. Ройтерштейн — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 116 с. — Доступ из ЭБС «Лань»
4. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей. [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.С. Скребков — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 448 с. — Доступ из ЭБС «Лань»
5. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений. [Электронный ресурс]: учебное пособие / — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. — Доступ из ЭБС «Лань»

Электронные приложения к учебникам:

1. Аверьянова, О. Русская музыка до середины 19 века [Электронный ресурс]: прил. к книге /О. Аверьянова .- М.: ЧУП Пара Ла Оро, 2008.- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (CD – ROM)
2. Музыкальная литература. Развитие западноевропейской музыки. 2 года обучения: приложение к книге [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (CD – ROM).
3. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. 3 года обучения: приложение к книге [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (CD – ROM).

Ресурсы Интернет:

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://window.edu.ru/window/library>
2. Портал Московской консерватории «Российский музыкант 2.0» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://rmusician.ru>
3. Сольфеджио. Теория музыки. Анализ. Гармония (решебники) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.lafamire.ru>
4. Научная музыкальная библиотека им. С.И. Танеева [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://taneevlib.ru>

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, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умения: • выполнять анализ музыкальной формы; • рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; • рассматривать музыкальные произведения в связи с	• систематическая проверка домашних заданий; • устные и письменные опросы по изученным разделам и темам, написание тестов и музыкальных викторин; • наблюдение и корректировка

жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора; Знания: • 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.	деятельности обучающихся на практических занятиях; • наблюдение за деятельностью обучающихся при освоении учебной дисциплины, в ходе диалога и беседы на уроке; • устный анализ деятельности обучающихся, текущая поурочная успеваемость; • оценка учебной деятельности в ходе контрольных недель; • промежуточная экспертная оценка на практическом контрольном занятии; • итоговая аттестация в форме зачёта.
--	--