

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Жуков Григорий Владимирович
Должность: Директор Музыкального кадетского корпуса им. Александра Невского
Дата подписания: 12.07.2023 16:46:20
Уникальный программный ключ:
d959ca78abe0002f517357e3837990737dd6a1a6

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО

Решением педагогического совета
от 30.03.2023 г. протокол № 4

Председатель

 Г.В. Жуков

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

ОП.04 Анализ музыкальных произведений

Вид образования – общее образование

Уровень образования – основное общее образование

Специальность - 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

Форма обучения – очная

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

1.1. Область применения программы

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 53.02.03

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

общеобразовательные дисциплины: ОП. 04 (аудиторные занятия);

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

О 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

знать:

- музыкальные формы эпохи барокко;
- формы классической музыки;
- период;
- простые и сложные формы;
- вариационные формы;
- сонатную форму и её разновидности;
- рондо и рондо-сонату;
- циклические формы;
- контрастно-составные и смешанные формы;
- функции частей музыкальной формы;
- специфику формообразования в вокальных произведениях

Цель курса:

выработка практического умения анализа музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения.

Задачи курса:

освоение фундаментальных основ формообразования;
изучение классико-романтических форм и некоторых форм эпохи барокко, формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и умения анализировать музыкальные формы.

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися **общими и профессиональными компетенциями:**

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 и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять деятельность подчинённых, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других образовательных учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного процесса, по методике подготовки и проведения урока в классе музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар.

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учётом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

ОП.04:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа, самостоятельной работы обучающихся – 12 часов;

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Тематический план

№ и/н	Наименование тем	Количество часов		
		Аудит. занятий	Самост. работа	Макс нагрузка
		ОП.04		
1.	Введение.	1		1
2.	Важнейшие основы музыкальной формы.	1		1
3.	Период.	3	1	4
4.	Простые формы.	3	1	4
5.	Сложные формы.	3	1	4
6.	Рондо.	2	1	3
7.	Вариации.	2	1	3
8.	Контрольная работа.	1	1	2
	Итого за семестр:	16	6	22
9.	Сонатная форма.	4	1	5

10.	Видоизменения сонатной формы.	1		1
11.	Рондо-соната.	2	1	3
12.	Свободные и смешанные формы.	2	1	3
13.	Циклические формы.	3	1	4
14.	Вокальные формы.	2	1	3
15.	Формы театральной музыки.	2	1	3
16.	Контрольная работа.	1		1
17.	Защита реферата.	1		1
	Итого за семестр:	18	6	
	Всего по курсу:	34	12	46

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Введение

Предмет и задачи дисциплины. Диалектика содержания и формы. Своеобразие содержания в музыкальном искусстве. Основные значения категории «форма». Порядок и особенности курса, учет и контроль знаний, учебные пособия.

2. Важнейшие основы музыкальной формы.

Членораздельность формы. Цезура, ее признаки. Музыкальное построение. Главные элементы музыкального языка, их формообразующее значение (мелодия, метро-ритмо-темпо, гармония, лад, тональность, фактура, склад, тембр, динамика). Функции частей в форме. Типы изложения. Принципы развития в музыкальной форме. Тема. Тематизм. Тематический и нетематический материал. Способы преобразования тематизма.

3. Период.

Наименьшая музыкальная форма, излагающая законченную музыкальную мысль. Структурные элементы периода – предложение, фраза, мотив. Преобладание в периоде экспозиционного типа изложения. Периоды баховского типа. Принципы классификации периода. Период повторного строения и его разновидности. Период неповторного строения и его разновидности. Классификация периода по тонально-гармоническому типу.

4. Простые формы.

Формы из двух или трех частей, в которых первая излагается в форме периода. Простая двухчастная форма и ее разновидности: старинная двухчастная форма, репризная двухчастная форма, развивающая двухчастная форма, контрастная двухчастная форма. Повторения частей.

Простая трехчастная форма и ее разновидности: репризная трехчастная форма, виды середин и реприз, безрепризная трехчастная форма, редкость ее применения. Повторения частей.

Вступление и заключение.

5. Сложные формы.

Формы, основной структурообразующей которых являются простые формы. Их разнообразие, распространенность трехчастной формы.

Сложная трехчастная форма – репризная форма, части которой (первая обязательно) написаны в какой-либо из простых форм. Экспозиция, средняя часть и ее виды. Формы, возникающие в результате повторения частей сложной трехчастной формы. Формы, промежуточные между простой и сложной трехчастной формами.

Сложная двухчастная форма – форма из двух частей, каждая (или одна) из которых сложнее периода. Ямбический, хореический и уравновешенный типы сложных двухчастных форм.

Контрастно-составная форма – форма из двух и более разнотемповых частей, следующих друг за другом без перерыва и связанных общностью замысла и развития. Принципы объединения частей.

Концентрическая форма – зеркально-симметричная многочастная форма, в которой части располагаются концентрически вокруг центральной.

Кода – развернутый заключительный раздел.

6. Рондо.

Рондо как жанр и как форма.

Форма основанная на неоднократном (не менее трех раз) чередовании главной темы (рефрена) с построениями иного содержания (эпизодами). Основные исторические этапы развития формы рондо: старинное, классическое, послеклассическое рондо. «Четное рондо». Форма с добавочным рефреном. Рондообразные формы.

7. Вариации.

Другие возможные названия: вариационная форма, форма вариаций, тема с вариациями, вариационный цикл. Форма, состоящая из изложения темы и ее неоднократных (не менее двух) воспроизведений в измененном виде. Вариации как форма самостоятельного сочинения, части цикла, раздела в форме, тема вариаций, ее особенности. Классификация вариаций: на *basso ostinato*, на *soprano ostinato*, строгие, свободные.

Многотемные вариации.

Вариационность как принцип.

8. Контрольная работа

9. Сонатная форма.

Репризная форма, основанная на противопоставлении двух образных сфер, которые при первом экспозиционном совместном изложении контрастируют тематически и тонально, а после разработки в репризе, сохраняя тематический контраст, тонально сближаются.

Старинная сонатная форма: отсутствие драматургического противопоставления главной и побочной партий, преимущественно двухчастное строение (Iч. – экспозиция, IIч. – разработка-реприза). Старинная сонатная трехчастная форма.

Классическая сонатная форма. Три раздела: экспозиция, разработка, реприза, их содержание и строение. Вступление, основные типы вступлений. Кода как нормативный раздел формы (начиная с эпохи Бетховена).

Сонатная форма в творчестве романтиков и композиторов XX века.
Сонатина.

10. Видоизменения сонатной формы.

Сонатная форма без разработки; сонатная форма с эпизодом вместо разработки; сонатная форма с двойной экспозиция. Особенность содержания и структуры, область применения.

11. Рондо-соната.

Форма, совмещающая признаки рондо и сонатной формы, черты сходства и отличия. Рондо-соната с эпизодом и рондо-соната с разработкой.

12. Свободные и смешанные формы.

Группа форм, имеющих общее свойство – комбинирование и модификация устоявшихся форм. Смешанные формы – формы, в которых присутствуют признаки двух (и более) сложившихся форм.

Свободные формы – формы, имеющие индивидуальный замысел, не соответствующий нормам ни одной из обычных форм. Отсутствие четкого разграничения между свободными и смешанными формами.

13. Циклические формы.

Сюита. Старинная сюита: традиционные танцы. Новая сюита: объединение пьес одного жанра; циклы пьес, объединенных единым программным замыслом; цикл пьес (фрагментов), на материале одного крупного сочинения, либо произведений одного композитора.

Сонатно-симфонический цикл: первая часть – сонатная форма, вторая часть – медленная, лирическая или медитативная, многообразие форм, третья часть – подвижная, танцевальная, преобладание сложной трехчастной формы. Четвертая часть – финал, быстрый, в формах рондо, сонаты, рондо- сонаты. Двух-, трех-, пятичастные сонатно-симфонические циклы. Возможность перемещения средних частей.

14. Вокальные формы.

Специфика форм. Влияние на структуру выразительности и структуры текста. Возможность индивидуального построения формы. Куплетные и куплетно-вариантные формы. Сквозная строфическая форма. Сквозная форма на прозаический текст. Камерно-вокальные, хоровые циклы. Кантата. Оратория. Месса. Реквием.

15. Формы театральной музыки.

Особенности оперных форм, влияние на музыку текста и сценического действия. Основные типы опер: 1) оперы номерного строения; 2) оперы, основанные на непрерывном сквозном развитии; 3) смешанный тип. Жанры и формы оперного произведения: ария, ариозо, ариетта, куплеты, ансамбли, увертюра, вступление, антракт, дивертисмент, монолог, диалог, хоровая сцена, симфонические эпизоды. Жанры и формы классического балета. Симфонизация балета в конце XIX начале XX вв.

16. Контрольная работа

17. Защита курсовой работы

2.3. Учёт и контроль успеваемости. Критерии оценки

Педагогу следует проводить систематический опрос студентов, включая практические тренировочные работы (устно и письменно) по определению формы либо отдельных элементов музыкального языка. По окончании изучения темы проводится контрольный урок. Оценка, выставляемая в журнале, является основанием для выведения межсеместровой и итоговой семестровой оценок. Для студентов теоретического отделения по окончании V семестра изучения дисциплины проводится зачет, по окончании VI семестра проводится экзамен.

Экзаменационные требования:

- I. Ответ на два теоретических вопроса.
- II. Анализ крупного музыкального сочинения с подготовкой в классе.

Помимо этого, студенты-теоретики выполняют курсовую работу на тему, связанную с проблематикой курса («Период в творчестве Прокофьева», «Старинная концертная форма», «Сонатная форма в творчестве композиторов XX века» и т.п.). На последнем занятии проводится защита рефератов, а полученная оценка учитывается при выставлении итоговой.

Критерии оценки

«Отлично»: чёткое знание существующих музыкальных форм и применение этого в процессе определения форм в предложенных незнакомых произведениях; правильные представления об историческом формировании и существовании форм.

Перечисленным критериям соответствует оценка **«9» баллов**; если студент в высшей степени достойно справляется с заданием, то выставляется оценка **«10» баллов**; если присутствуют небольшие недочёты в определении формы, то выставляется оценка **«8» баллов**.

«Хорошо»: хорошее знание существующих форм и применение этих знаний на практике.

Перечисленным критериям соответствует оценка **«6» баллов**; если демонстрируемые знания чуть выше, то выставляется оценка **«7» баллов**; если недочёты при выполнении задания более существенные, то выставляется оценка **«5» баллов**.

«Удовлетворительно»: недостаточное теоретическое знание музыкальных форм и слабое применение его на практике.

Перечисленным критериям соответствует оценка **«4» балла**; если недостатков больше, то выставляется оценка **«3» балла**.

«Неудовлетворительно»: слабое или полное теоретическое незнание музыкальных форм и неумение определить форму произведения на практике. Перечисленным критериям соответствует оценки **«2» и «1» балл**.

2.4. Методические рекомендации преподавателям

Как и во всех предметах музыкально-теоретического цикла, основной формой занятий в курсе Анализа музыкальных произведений является урок. Теоретики в течение учебного года получают еженедельно 1 час лекционно-практических занятий.

Тематика курса предполагает использование музыки классико-романтического периода, однако, при выборе произведений для практического анализа необходимо обращаться и к музыке композиторов XX и XXI столетий. Важнейшим условием грамотного анализа является реальное исполнительское звучание произведений (проигрывание на инструменте, пение, воспроизведение на аудиоаппаратуре). Вместе с тем, студент должен приобрести навык анализа по внутреннему слуху.

Изучение Анализа музыкальных произведений теоретиками предполагает обучение практическим формам работы со всем многообразием музыкального репертуара. При отборе произведений для практического анализа исполнителям следует использовать наряду с признанными шедеврами музыкальный репертуар по фортепиано и музыкальной литературе. Целесообразно включать анализ музыкальных сочинений на слух (с различной степенью подробности).

Студентам-теоретикам рекомендуется выполнять творческие письменные работы по сочинению музыки (сочинить мотив, развить его до предложения, периода, простой формы и т.д.).

2.5. Методические рекомендации для студентов

Изучение дисциплины предполагает такие формы самостоятельной работы как чтение дополнительной литературы, анализ по нотам и на слух, составление аналитической аннотации музыкального произведения или его части.

3. Условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы требует наличия кабинета музыкально-теоретических дисциплин с современными средствами аудио, видеозаписи, наличие компьютера, Интернета.

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий

Основные источники

Козлов П., Степанов А. Анализ музыкальных произведений. – М., 1966.

Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М., 1979.

Скребков С. Анализ музыкальных произведений. – М., 1958.

Способин И. Музыкальная форма. – М., 1968.

Тюлин Ю, Бершадская Т. и др. Музыкальная форма. – М., 1974.

Дополнительные источники

Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Ч. I, II. – М., 1963.

- Алфеевская Г. Анализ содержания музыкального произведения. – М., 1985.
- Бобровский В. О переменности функций музыкальной формы. – М., 1970.
- Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы.
- Друскин М. Пассионы и мессы И.С. Баха. – М., 1976.
- Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып. 1. – М., 1995.
- Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. – М., 1967.
- Мазель Л. О природе и средствах музыки. – М., 1980.
- Медушевский В. Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки. – М., 1980.
- Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. – М., 1988.
- Рондо в его историческом развитии. Ч, 1, 2. – М., 1988.
- Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. – СПб., 1998.
- Холопова В. Мелодика. – М., 1984.
- Цуккерман В. Целостный анализ музыкальных произведений и его методика. Интонация и музыкальный образ. – М., 1965.
- Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. – М., 1974.