

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И АРХИВНОГО ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ВФ ГПОУ РК «КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОП 05; УП.03
АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ**

для специальности:
53.02.07. Теория музыки;
форма обучения - очная.

ВОРКУТА 2018

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий филиалом

_____ О.В. Обоскалова

«___» _____ 2018 г.

ОДОБРЕНО: на заседании

Предметной (цикловой) комиссии

«Теория музыки»

Протокол №__ от «__» _____ 2018 г.

Председатель ПЦК _____ / Е.А. Суханова/

Рабочая программа ОП 05; УП.03 **Анализ музыкальных произведений** разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям (углубленной подготовки) **53.02.07. Теория музыки**.

Организация-разработчик: Воркутинский филиал ГПОУ РК «Колледжа искусств Республики Коми».

Разработчики

О.В. Обоскалова, преподаватель ВФ ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»;

Е.А. Суханова, преподаватель ВФ ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»;

О.С. Семенова преподаватель ВФ ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины	4
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины	7
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины	24
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	25

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.07 Теория музыки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины (ОП).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-

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.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

У1 - выполнять анализ музыкальной формы;

У2 - рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;

У3 - рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

З1 - музыкальные формы эпохи барокко;

З2 - формы классической музыки; период; простые и сложные формы; вариационные формы; сонатную форму и ее разновидности; рондо и рондо-сонату;

З3 - циклические формы;

З4 - контрастно-составные и смешанные формы;

З5 - функции частей музыкальной формы;

З6 - специфику формообразования в вокальных произведениях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть **общими компетенциями**, включающими в себя способность:

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 результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть **профессиональными компетенциями**, включающими в себя способность:

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 учетом 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося **213** часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося по ОП **107** часов;
самостоятельной работы обучающегося по ОП **54** часа;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося по УП **35** часов;
самостоятельной работы обучающегося по УП **17** 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)	214,5
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	143
в том числе:	
лабораторные работы	-
практические занятия	58 по ОП 36 по УП
курсовая (проект)	4
Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: выполнение письменных заданий, решение задач построение и разрешение на фортепиано аккордов от звука и в ладу, игра гармонических последовательностей, секвенций и периодов, гармонический анализ музыкальных фрагментов	71
в том числе:	
Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет – 6 и 8 семестры	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Коды формируемых компетенций	Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Должен уметь	Должен знать	Уровень освоения
1	2	3	4	5	6	7
5 семестр						
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Раздел 1 Тема 1.1. Введение	Содержание учебного материала	2	У3	35	1
		Понятие музыкальной формы. Единство музыкального содержания и музыкальной формы. Методы анализа музыкального произведения.				
		Понятие стиля и жанра в музыке. Классификация музыкальных жанров.				
		Средства музыкальной выразительности и их роль в формообразовании. Тема, тематический материал. Способы развития тематического материала. Типы изложения материала и функции частей музыкальной формы.				
		Практические занятия: Анализ прослушанных примеров на разные виды средств музыкальной выразительности, жанров, функций частей формы, типов изложения, характеров тем с комментариями преподавателя.	4			
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 1.2. Период	Содержание учебного материала	2	У1-3	32	2
		Музыкальный синтаксис. Масштабно-тематические структуры. Период и предложение.				
		Разновидности периода: с расширением, с дополнением, неквадратный, двойной (или сложный), из трех предложений, ходообразный, форма соединенных предложений, большое предложение и предложение в качестве самостоятельной формы.				
		Период как форма музыкального произведения.				
		Практические занятия: Слушание и анализ с комментариями преподавателя произведений или частей произведений в форме периода. Составление схемы периода.	4			
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 1.3. Простые (песенные) формы	Содержание учебного материала	2	У1-3	32, 35	2
		1. Простая 2-частная форма и ее разновидности.				
		2. Простая 3-частная форма.				
		3. Простая 3-частная форма и ее разновидности.				
		Практические занятия: Слушание и анализ с комментариями преподавателя произведений или частей произведений в простой песенной форме. Составление схемы простой формы.	4			
ОК 1 - 9	Тема 1.6. Сложные формы	Содержание учебного материала	2	У1-3	32, 35	2
		1. Сложная 3-частная форма и ее разновидности.				

ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4		2. Сложная 2-частная форма.	6			
		3. Промежуточные формы. Концентрическая форма.				
		4. Контрастно-составные формы.				
		Практические занятия: Слушание и анализ с комментариями преподавателя произведений или частей произведений в сложной форме. Составление схемы и тонального плана сложной формы. Экспресс-анализ музыкальных примеров.				
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 1.7. Рондо	Содержание учебного материала	2	У1-3	32, 35	2
		1. Классическое рондо, рондо К.Ф.Э.Баха				
		2. Послеклассическое (свободное) рондо				
		Практические занятия: Слушание и анализ с комментариями преподавателя произведений в форме рондо. Составление схемы и тонального плана рондо. Экспресс-анализ музыкальных примеров.	4			
Всего часов:			32			
6 семестр						
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Раздел 2. Тема 2.1. Вариации	Содержание учебного материала	2	У1-3	32,35	2
		1. Классические вариации				
		2. Свободные вариации				
		3. Вариации на выдержанный бас				
		4. Вариации на выдержанную мелодию. Вариантная форма.				
		Практические занятия Слушание и анализ с комментариями преподавателя произведений в форме вариаций. Составление схемы и тонального плана вариаций. Определение формы второго плана. Экспресс-анализ музыкальных примеров.	4			
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 2.2. Музыкальные формы барокко	Содержание учебного материала	2	У1-3	31, 32, 35	2
		1. Обзор музыкальных форм барокко. Малые формы и формы сквозного развертывания				
		2. Старинное рондо. Староконцертная форма.				
		3. Старинная сонатная форма				
		Практические занятия Слушание и анализ с комментариями преподавателя произведений композиторов эпохи барокко. Экспресс-анализ музыкальных примеров.	4			
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 2.3. Сонатная форма	Содержание учебного материала	2	У1-3	31, 32, 35	2
		1. Обзор сонатной формы. Экспозиция (ГП и СП)				
		2. Экспозиция сонатной формы (ПП и ЗП)				
		3. Разработка сонатной формы				
		4. Реприза и кода сонатной формы				
		5. Разновидности сонатной формы.				
6. Рондо-соната						

		7. Сонатно-симфонический цикл				
		Практические занятия: Слушание и анализ с комментариями преподавателя произведений в сонатной форме. Составление схемы и тонального плана. Экспресс-анализ музыкальных примеров.	4			
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 2.4. Свободные и смешанные формы	Содержание учебного материала	2	У1-3	31, 32, 34, 35	2
		1. Смешанные формы				
		2. Свободные формы				
		Практические занятия: Слушание и анализ с комментариями преподавателя произведений в смешанной или свободной форме. Составление схемы и тонального плана. Экспресс-анализ музыкальных примеров.	4			
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 2.5. Циклические формы	Содержание учебного материала	2	У1-3	31, 32, 33, 34, 35	2
		Циклические формы: сюита и цикл				
		Лабораторные работы				
		Практические занятия: Слушание и анализ с комментариями преподавателя произведений в циклической или сюитной форме. Экспресс-анализ музыкальных примеров.	4			
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 2.6. Курсовая работа	Содержание учебного материала:	2	У 1-3	3 1-5	2,3
		Курсовая работа.	4			
		Практические занятия: обсуждение и редактирование курсовой работы.	4			
Дифференцированный зачет.			2			
Всего часов:			40			
7 семестр						
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Раздел 3. Тема 3.1. Вокальные формы	Содержание учебного материала	4	У 1-3	3 1-6	2
		Классификация и обзор специфики вокальных форм.				
		Форма бар, куплетная, куплетно-вариационная, строфическая формы.				
		Вокальные циклы: месса, реквием, оратория и кантата.				
		Опера.				
		Практические занятия: Слушание и подробный анализ текстовой и музыкальной структуры вокальных произведений с комментариями преподавателя.	4			
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 3.2. Обзор музыкальных форм первой половины XX века	Содержание учебного материала	4	У 1-3	3 1-6	2
		Музыкальные формы в условиях хроматической тональности.				
		Музыкальные формы в условиях серийности и сериальности.				
		Музыкальные формы в условиях соноричности и алеаторики.				
		Практические занятия: Прослушивание и анализ музыкальных произведений в разных композиционных техниках XX века. Экспресс-анализ музыкальных примеров.	4			
Всего часов:			16			

8 семестр						
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Раздел 4. Тема 4.1. Обзор музыкальных форм второй половины XX века и современности	Содержание учебного материала:	4	У 1-3	3 1-6	2
		1. Принципы формообразования и типология музыкальных форм. Тематическая организация музыкальных форм.				
		2. Организация форм на основе параметров сонорности, «параметра экспрессии», ритмики, звуковысотности, фактуры, полифонии.				
		3. Алеаторные формы.				
		4. Минимализм и репетитивный метод.				
Практические занятия: Прослушивание и анализ музыкальных произведений в разных композиционных техниках XX века. Экспресс-анализ музыкальных примеров.	5					
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 4.2. Повторение	Содержание учебного материала:	4	У 1-3	3 1-6	3
		Все изученные музыкальные формы				
		Практические занятия: Анализ музыкальных произведений «с листа». Устный рассказ о той или иной музыкальной форме с исполнением музыкальных примеров наизусть.	5			
Дифференцированный зачет			1	У 1-3	3 1-6	3
Всего часов:			19			
7 семестр						
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Раздел 5. Тема УП 3.1. Вокальные формы	Содержание учебного материала	4	У 1-3	3 1-6	2
		1. Классификация и обзор специфики вокальных форм.				
		2. Форма бар, куплетная, куплетно-вариационная, строфическая формы.				
		3. Вокальные циклы: месса, реквием, оратория и кантата.				
		4. Опера.				
Практические занятия: Слушание и подробный анализ текстовой и музыкальной структуры вокальных произведений с комментариями преподавателя.	4					
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема УП 3.2. Обзор музыкальных форм первой половины XX века	Содержание учебного материала	4	У 1-3	3 1-6	2
		1. Музыкальные формы в условиях хроматической тональности.				
		2. Музыкальные формы в условиях серийности и сериальности.				
		3. Музыкальные формы в условиях сонорности и алеаторики.				
Практические занятия: Прослушивание и анализ музыкальных произведений в разных композиционных техниках XX века. Экспресс-анализ музыкальных примеров.	4					
Всего часов:			16			
8 семестр						
ОК 1 - 9	Раздел 4.	Содержание учебного материала:	4	У 1-3	3 1-6	2

ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема УП 4.1. Обзор музыкальных форм второй половины XX века и современности	5. Принципы формообразования и типология музыкальных форм. Тематическая организация музыкальных форм.	5			
		6. Организация форм на основе параметров сонорности, «параметра экспрессии», ритмики, звуковысотности, фактуры, полифонии.				
		7. Алеаторные формы.				
		8. Минимализм и репетитивный метод.				
		Практические занятия: Прослушивание и анализ музыкальных произведений в разных композиционных техниках XX века. Экспресс-анализ музыкальных примеров.				
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема УП 4.2. Повторение	Содержание учебного материала:	4	У 1-3	З 1-6	3
		Все изученные музыкальные формы				
		Практические занятия: Анализ музыкальных произведений «с листа». Устный рассказ о той или иной музыкальной форме с исполнением музыкальных примеров наизусть.	5			
Дифференцированный зачет			1	У 1-3	З 1-6	3
Всего часов:			19			
Виды и формы самостоятельной работы выполнение письменных заданий, решение задач построение и разрешение на фортепиано аккордов от звука и в ладу, игра гармонических последовательностей, секвенций и периодов, гармонический анализ музыкальных фрагментов Самостоятельный подбор примеров на разные виды периода и исполнение их наизусть (из числа произведений, исполняемых в курсе фортепиано). Целостный анализ фрагментов или произведений в форме периода. Сочинение пьес в форме периода разных видов.			71			

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета для изучения дисциплины “Анализ музыкальных произведений”.

Оборудование учебного кабинета: рояль, учебная мебель, доска с несколькими нотными станами, ноты.

Технические средства обучения: проигрыватель.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий:

Основной список

1. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений / Л.А. Мазель. – М. : Музыка, 1979.
2. Способин И.В. Музыкальная форма / И.В. Способин. – М. : Музыка, 1984

Дополнительная литература:

1. Тюлин Ю.Н. Музыкальная форма / Ю.Н. Тюлин. – М. : Музыка, 1974.
2. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. М., «Музыка», 1967.

Рекомендуемая литература:

1. Задерацкий В.В. Музыкальная форма / Задерацкий В.В.– М. : Музыка, 1995. – Вып. 1
2. Кюрегян Т.С. Форма в музыке XVII-XX веков / Т.С. Кюрегян. – М. : ТЦ «Сфера», 1998.
3. Лаврентьева И.Е. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. – М., Музыка, 1978.
4. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции Е.В. Назайкинский. – М : Музыка, 1982.
5. Протопопов В.В. Очерки из истории инструментальных форм XVI – начала XIX века / В.В. Протопопов. – М.: Музыка, 1979.
6. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие / В.Н. Холопова. – СПб. : Издательство «Лань», 1999.
7. Холопов Ю.Н. Музыкальная форма. М., 2004.

3.3. Использование интерактивных форм

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например:

- деловая игра;
- ролевая игра;
- работа в парах и группах;
- «мозговой штурм»;
- общая дискуссия;

- дебаты;
- работа над понятиями;
- работа по вопросам.

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации личности.

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами деятельности.

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, между самими обучающимися.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе

проведения практических занятий, во время индивидуальных занятий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен <u>уметь</u> :	
свободно пользоваться специальной терминологией	устный ответ, курсовая работа
выполнять анализ музыкальной формы;	практическая работа, курсовая работа
рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;	практическая работа, аналитическое эссе, курсовая работа
рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;	практическая работа, курсовая работа
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен <u>знать</u> :	
музыкальные формы эпохи барокко; формы классической музыки; период; простые и сложные формы; вариационные формы; сонатную форму и ее разновидности; рондо и рондо-сонату; циклические формы; контрастно-составные и смешанные формы; функции частей музыкальной формы; специфику формообразования в вокальных произведениях.	устный ответ, практическая работа