

Приложение 4 к ППСЗ
ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза",
утвержденной приказом
ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза"
от "31" августа 2023 г. № 49/ОД

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.06 Анализ музыкальных произведений

по специальности среднего профессионального образования

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ...	3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	20
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	22

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Анализ музыкальных произведений является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10. 2014 г. № 1379.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

входит в число общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Цель дисциплины:

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

Задачи дисциплины:

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

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), в результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Анализ музыкальных произведений артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива должен обладать *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 и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

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

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

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать *профессиональными компетенциями*, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

в области исполнительской 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 музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

В результате освоения учебной 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, авторским стилем композитора;

знать:

простые и сложные формы, вариационную и сонатную формы, рондо и рондо-сонату;

понятие о циклических и смешанных формах;

функции частей музыкальной формы;

специфику формообразования в вокальных произведениях;

понятие о музыкальных жанрах, музыкальных стилях (ОУ);

типы изложения, масштабно-синтаксические структуры (ОУ);

1.4 Количество часов на освоение учебной программы:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа;

самостоятельной работы обучающегося - 27 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)	81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	54
в том числе:	
лекционные	32
практические занятия	20
контрольные работы	2
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося (всего)	27
в том числе:	
- изучение лекционного материала, работа с учебниками по анализу музыкальных произведений;	
- письменный и устный анализ музыкальной формы;	
- комплексный анализ музыкального произведения.	
Итоговая аттестация в форме экзамена	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся		Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4	5
7 семестр 16 часов				
Тема 1 Введение. Содержание и форма. Жанры и стили.	Содержание	Место и роль учебной дисциплины "Анализ музыкальных произведений" в системе профессиональной подготовки. Цели, задачи и структура учебной дисциплины. Содержание музыкального произведения. Система музыкальных жанров, их происхождение и развитие. Первичные и вторичные жанры. Классификация жанров. Музыкальный стиль. Связь стиля и жанра.	1	2
	Практические	Жанровый и стилистический анализ отрывков из музыкальных		

	занятия	произведений.		
	Самостоятельная работа обучающихся	Не предусмотрено		
Тема 2 Средства музыкальной выразительности	Содержание	Система музыкальных средств и их взаимодействие. Мелодия. Гармония. Ритм.	1	2
	Практические занятия	Анализ средств музыкальной выразительности в музыкальных произведениях различных эпох и стилей.		
	Самостоятельная работа обучающихся	Не предусмотрено		
Тема 3 Функциональная организация музыкальной формы. Типы изложения	Содержание	Функции частей в музыкальной форме. Функции, обладающие самостоятельными типами изложения: экспозиционная, срединная, заключительная. Признаки экспозиционной, срединной, заключительной функции. Методы развития темы. 6 основных принципов тематического развития.	1	2
	Практические занятия	Анализ функций музыкального тематизма нотных примеров.		
	Самостоятельная работа обучающихся	Проанализировать отрывки из музыкальных произведений из списка произведений для СР и определить типы изложения.	1	3
Тема 5 Период	Содержание	Период как часть более крупной формы и как форма самостоятельного произведения. Основные виды периода. Тонально-гармоническое строение периода.	6	2
	Практические занятия	Анализ строения начальных периодов медленных частей сонат Л.В.Бетховена, пьес из "Детского альбома" П.И.Чайковского.	4	3
	Самостоятельная работа обучающихся	Проанализировать отрывки из		

	ная работа обучающихся	музыкальных произведений из списка произведений для СР		
Тема 6 Простая двухчастная форма	Содержание	Две разновидности простой двухчастной формы — репризная и безрепризная. Применение простой двухчастной формы.	2	2
	Практические занятия	Анализ сочинений, написанных в простой двухчастной форме.		
	Самостоятельная работа обучающихся	Составить буквенные схемы сочинений в простой двухчастной форме. Определение тонального плана.	1	3
Тема 7 Простая трехчастная форма и ее разновидности	Содержание	Два основных вида простой трехчастной формы, Структурные отличия простой трехчастной формы от двухчастной репризной. Виды реприз в простой трехчастной форме. Безрепризная простая трехчастная форма. Трехпятичастная форма Двойная трехчастная форма. Простая трехчастная с чертами других форм.	4	2
	Практические занятия	Анализ сочинений, написанных в простой трехчастной форме.		
	Самостоятельная работа обучающихся	Составление буквенных схем сочинений в простой трехчастной. Определение тонального плана.	2	3
Контрольная работа	Практические занятия	1. Ответы по теоретической части дисциплины (устно или письменное тестирование). 2. Анализ двух произведений (простые формы).	1	3
8 семестр 38 часов				
Тема 8 Сложная трехчастная форма	Содержание	Два основных вида формы, различающиеся по строению средних частей: форма с трио, форма с эпизодом. Основные виды репризы. Кода в сложной трехчастной форме.	6	2
	Практические занятия	Анализ произведений, написанных в сложной трехчастной форме (средние части сонат Л.В.Бетховена, полонезы Ф.Шопена).		

	Самостоятельная работа обучающихся	Составить буквенные схемы сочинений в сложной трехчастной форме. Определение тонального плана.		
	Практические занятия	Анализ произведений, написанных в различных видах промежуточных форм, анализ произведений в концентрической форме.		
	Самостоятельная работа обучающихся	Не предусмотрено	3	3
Тема 11 Рондо	Содержание	Рондо как жанр и как форма. Применение. Основные исторические этапы развития формы рондо. Рондо французских клавесинистов и И. С. Баха. Рондо венских классиков. Постклассическое рондо (Р. Шуман). Рондо в русской музыке XIX века. Рондо в XX веке. “Четное рондо”. Формы с добавочным рефреном.	4	2
	Практические занятия	Анализ произведений, написанных в форме рондо, принадлежащих разным историческим эпохам.		
	Самостоятельная работа обучающихся	Составить буквенные схемы строения трех образцов рондо: старинного, классического и послеклассического (по выбору студента или указанию преподавателя).	2	3
Тема 12 Вариационная форма	Содержание	Вариационность как метод тематического развития. Тема с вариациями как самостоятельная форма. Классификация вариационных форм. Вариации на бasso остинато. Их распространенность в XVII — XVIII веках (Г.Пёрселл, И.С.Бах, Г.Гендель, Т. Витали), редкое применение в XIX (Брамс И. 4 симфония, IV ч.), возрождение в XX веке (Д.Шостакович, Б. Бриттен, А. Веберн, А. Берг, П. Хиндемит). Связь этой формы с жанрами пассакальи, чаканы. Особенности вариационной формы на бasso-остинато. Фигурационные (строгие) вариации. Их применение у	4	2

		венских классиков Область применения, характер и форма темы. Вариации на выдержанную мелодию. Преимущественное значение в русской музыке, начиная от Глинки (правомерность названия “глинкинские вариации”). Вариации характерные и свободные. Их применение в XIX и XX веках. Вариации на две (изредка — три) темы.		
	Практические занятия	Определение типа вариаций, средств варьирования, принципов их применения в произведении различных исторических эпох и стилей.		
	Самостоятельная работа обучающихся	Определить тип вариаций, дать характеристику средств варьирования, принципов их применения в произведении, указанном преподавателем из списка для СР.	2	3
Тема 14 Сонатная форма	Содержание	Область применения. Основные разделы, различие понятий "партия" и "тема". Экспозиция. Главная, связующая, побочная и заключительная партии. Их функции, тематизм и структура. Тональный план экспозиции. Разработка. Интенсивное развитие тематизма, возможность появления новых тем. Структура и тональный план разработки. Реприза. Возможные изменения в репризе. "Зеркальная" реприза. Вступление и кода.	8	2
	Практические занятия	Анализ первых частей сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена.		
	Самостоятельная работа обучающихся	Сделать анализ первых частей сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена из репертуара по классу ф-но (по выбору студента), составить буквенные схемы.	4	3
Тема 15 Разновидности сонатной формы	Содержание	Сонатная форма без разработки. Область применения. Особенность строения. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки. Применение в финалах и	2	2

		медленных частях. Сонатная форма с двойной экспозицией. Её применение в первых частях инструментальных концертов Гайдна, Моцарта, Бетховена, Брамса.		
	Практические занятия	Анализ произведений, написанных в данных формах		
	Самостоятельная работа обучающихся	Не предусмотрено		
Тема 16 Рондо-соната	Содержание	<p>Двойное определение рондо-сонаты.</p> <p>1. Рондо с тремя эпизодами, где первый и третий эпизоды соотносятся подобно побочной партии в экспозиции и репризе сонатной формы.</p> <p>2. Сонатная форма с дополнительным проведением главной партии в главной тональности после экспозиции и с возможной заменой разработки эпизодом на новой теме.</p> <p>Жанровая общность с формой рондо. Применение почти исключительно в финалах концертов, симфоний, сонат, камерных ансамблей. Двойные названия частей рондо-сонаты: Два вида центральных разделов рондо-сонаты: эпизод на новой теме и разработка. Обязательность коды, завершающей финал цикла.</p>	2	2
	Практические занятия	Анализ финалов сонат Моцарта, Бетховена		
	Самостоятельная работа обучающихся	Сделать анализ и составить буквенные схемы финалов сонат Моцарта, Бетховена по указанию преподавателя из списка произведений для СР.	1	3
Тема 17 Циклические формы в инструментальн	Содержание	Старинная сюита (XVII-XVIII вв.). Танцевально-жанровая основа. Последовательность обязательных танцев: аллеманда, куранта, сарабанда, жига. Введение дополнительных танцев. "Новая сюита" (XIX-XX вв.). Расширение круга	2	2

ой музыке		жанров, усиление контрастности частей. Программная сюита и сюита, составленная из музыки к спектаклю, балету, кинофильму. Сонатно-симфонический цикл. Высшая форма инструментального цикла. Цикл из трех частей в сонате и концерте; цикл из четырех частей в симфонии и квартете. Внутренние связи частей цикла. Ненормативное число частей и строение цикла.		
	Практические занятия	Анализ сюит Баха, сравнительный анализ симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена.		
	Самостоятельная работа обучающихся	Составить план одной из сюит И. С. Баха, одной из сонат или симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена (по выбору преподавателя или студента) из списка для СР.	1	3
Тема 18 Вокальные формы Блюз и блюзовая форма	Содержание	Специфика вокальных, в том числе оперных форм — влияние на музыку выразительности и структуры текста. Влияние влияния строфики текста на членение музыкальной формы, влияние ритмики, стоп стиха на метроритм музыки. Типы вокальной мелодики. Роль инструментального сопровождения. Куплетная, куплетно-вариационная и куплетно-вариантная формы. Бар-форма (ААВ). Основа блюза - 12-тактовая форма, которая точно копирует поэтическую форму блюза, которая является трехстрочной и имеет форму ААВ. Построение фраз по принципу "вопрос ответ". Блюзовый квадрат, гармоническая схема.	4	2
	Практические занятия	Анализ вокальных произведений.		
	Самостоятельная работа обучающихся	Самостоятельное изучение особенностей строения камерно-вокального цикла, вокально-симфонических циклов: кантаты, оратории и её разновидности -	2	3

		мессы, пассионов, реквиема.		
Повторение пройденного материала	Содержание	Повторение теоретического материала пройденных тем.	4	2
	Практические занятия	Самостоятельный анализ предложенного музыкального произведения в классе.		
	Самостоятельная работа обучающихся	1. Повторить теоретический материал пройденных тем. 2. Выполнить анализ и составить буквенные схемы произведений из дипломной программы.	2	3
Дифференцированный зачет	Практические занятия	1. Ответ на теоретический вопрос. 2. Анализ музыкального произведения.	2	3
		ИТОГО: аудиторные	54 часа	
		ИТОГО: самостоятельные	27 часов	

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 нотной библиотеки, в которой имеются необходимые учебные пособия, нотный материал для анализа; учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебных пособий;
- музыкальный инструмент (фортепиано);
- настенная доска с нотным станом;
- магнитофон с комплектом аудиозаписей произведений, рекомендуемых для практического анализа;
- компьютер для пользования электронными учебными пособиями, выполнения тестовых заданий.

3.2 Информационное обеспечение обучения

1. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам).
2. Рабочая программа учебной дисциплины.
3. Учебники и учебные пособия (см. раздел "Перечень рекомендуемых учебных изданий").

3.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Перечень рекомендуемых учебных изданий

Основные источники

1. Способин И. Музыкальная форма. М., 1968.
2. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М. 1986.

Дополнительные источники

1. Скребков С. Анализ музыкальных произведений. М., 1958
2. Тюлин Ю., Бершадская Т., Пустынник И. и др. Музыкальная форма. М., 1974.
3. Фраенов В. Учебник полифонии. М. 1987.
4. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. СПб. 2005.
5. Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып. 1. М. 1995.
6. Ершова Е.Д. Черты формообразования в современной музыке. М. 1987.
7. Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма: Учебник по анализу. СПб.: Композитор, 1998.
8. Холопова В. Теория музыки. СПб. 2002.
9. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений. М.: Владос, 2003
10. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Общие принципы развития и формообразования. Простые формы. М. 1980.
11. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Сложные формы. М. 1983.
12. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Вариационная форма. М. 1974.
13. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Рондо в его историческом развитии. Ч. 1. Ч. 2 М.1988.

Интернет-ресурсы

www.ru.wikipedia.org -
school-collection.edu.ru
<http://www.musclass.ru/>
www.lafamire.ru
<http://forumbio.ru>
www.tarakanov.net
www.alleng.ru
MusStudent

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, контрольных работ, экзаменов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты (освоенные профессиональные компетенции)	Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.</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 музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.</p> <p>ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.</p> <p>ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.</p>	<p>уметь: выполнять анализ музыкальной формы; рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи, авторским стилем композитора; выполнять целостный анализ произведений для солирующих духовых в сопровождении фортепиано (ОУ).</p> <p>знать: простые и сложные формы, вариационную и сонатную формы, рондо и рондо-сонату; понятие о циклических и смешанных формах; функции частей музыкальной формы; специфику формообразования в вокальных произведениях; понятие о музыкальных жанрах, музыкальных стилях (ОУ); типы изложения (ОУ); понятие музыкального тематизма, методов развития темы, масштабно-синтаксические структуры (ОУ); понятие о промежуточных</p>	<p><u>Текущий контроль:</u> устный опрос в форме беседы; фронтальный опрос; устный опрос; письменная проверка; контрольная работа; оценка активности на занятиях; наблюдение, анализ и оценка результатов выполнения практических заданий; анализ и оценка результатов выполнения самостоятельной работы обучающегося.</p> <p><u>Методы оценки результатов обучения:</u> мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания каждым обучающимся; традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу.</p> <p>Итоговый контроль: экзамен</p>

	формах, концентрической форме и концентрическом принципе, контрастно- составных формах (ОУ); понятие о музыкальных формах эпохи Барокко (ОУ); полифонические формы (ОУ).	
--	--	--

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "зачтено", "не зачтено".

Критерии выставления оценок по пятибальной шкале

Отлично (5)

Теоретическое содержание учебной дисциплины освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

Хорошо (4)

Теоретическое содержание учебной дисциплины освоено полностью, без пробелов. Некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

Удовлетворительно (3)

Теоретическое содержание учебной дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

Неудовлетворительно (2)

Теоретическое содержание учебной дисциплины освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

Текущий контроль и промежуточная аттестация

По дисциплине "Анализ музыкальных произведений" учебным планом предусмотрено 1 контрольный урок по окончании 7 семестра, дифференцированный зачет в конце 8 семестра.

Форма проведения дифференцированного зачета и требования

На зачете студент должен ответить на теоретический вопрос, который может быть заменен тестированием и самостоятельно проанализировать предложенное музыкальное произведение.