

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
СИБАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ
ИМЕНИ ВАЛЕЕВА КАМИЛЯ АБДРАХМАНОВИЧА

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УР
Nov Д.В. Новиков
«29» *июня* 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГБПОУ РБ
Сибайский колледж искусств
имени К. А. Валеева
Д.Ю. Фаттахова
«29» *июня* 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

по специальности

53.02.03. «Инструментальное исполнительство

(оркестровые духовые и ударные инструменты,

фортепиано, инструменты народного оркестра, национальные инструменты народов России)»

Квалификация – артист,
преподаватель, концертмейстер
Форма обучения - очная
(углубленная подготовка)

2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных профессиональных образовательных программ (далее СПО) «ОП.06 Анализ музыкальных произведений»

Организация разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Сибайский колледж искусств имени Камиля Абдрахмановича Валеева.

Составитель: Бахтизина Дильбяр Исмаиловна, преподаватель профессиональных дисциплин ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств имени К. А. Валеева.

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины:

1. Внесены в соответствии с приказом №43/од от 04.03.2016 года «О переименовании учреждения».
2. Внесены в соответствии с приказом № 109/од от 14.07.2020 года «О присвоении имени народного артиста БАССР Валеева Камиля Абдрахмановича».
3. Внесены в соответствии с приказом № 16\лс от 20.04.2021 года «О назначении директора З. Т. Янтурина».
4. Внесены в соответствии с приказом Минпросвещения России № 253 от 17.05.2021 года «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования».
5. Внесены в соответствии с приказом №172-к от 27.09.2022 года «О назначении исполняющего обязанности директора Д.Ю. Фаттаховой».

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Анализ музыкальных произведений»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Анализ музыкальных произведений» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 53.02.04. «Вокальное искусство»

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ¹ ПК, ОК, ЛР	Умения	Знания
ОК 1, ОК2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. ПК 2.2, ПК 2.7 ЛР 8, ЛР 11	1. выполнять анализ музыкальной формы; 2. рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 3. рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;	1. простых и сложных форм, вариационной и сонатной форм,, рондо и рондо-сонаты; 2. знать характерные черты циклических и смешанных форм; 3. функции частей музыкальной формы; 4. специфику формообразования в вокальных произведениях.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины	54
в т.ч. в форме практической подготовки	36
в т. ч.:	
теоретическое обучение	*
лабораторные работы (если предусмотрено)	*

¹ Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП.

практические занятия (если предусмотрено)	*
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)	*
контрольная работа (если предусмотрено)	*
Самостоятельная работа ²	18
Промежуточная аттестация	*

Во всех ячейках со звездочкой () (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы.*

Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы)	Код личностных результатов реализации программы воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны	ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций	ЛР 2
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих	ЛР 3
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лично и профессионального конструктивного «цифрового следа»	ЛР 4
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России	ЛР 5

² Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях	ЛР 6
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.	ЛР 7
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства	ЛР 8
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях	ЛР 9
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой	ЛР 10
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры	ЛР 11
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания	ЛР 12

2.2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)		Объем часов	Личностное развитие
1	2		3	4
Часть I. Типичные формы классической и романтической музыки				
Раздел 1. Основы анализа				
Тема 1. Музыкальная форма	Содержание учебного материала			
	1	Форма и содержание в музыке. Художественный образ. Понятие музыкальной формы. Музыкальная форма в тесном и широком значении. Жанр и стиль в музыке.	2	ЛР5, ЛР 8, ЛР 11
Тема 2. Развитие в музыке.	2	Непрерывность разворачивания музыкального материала в форме. Формула Б.Асафьева $i:m:t$, характеризующая процесс развития. Типы изложения музыкального материала. Приемы развития в музыке. Значение принципов подобия и контраста в организации музыкального материала.	2	
Тема 3 Членение музыкальной речи. Мотив.	3	Музыкальная речь и ее структура. Интонация. Мотив и фраза. Классификация мотивов. Ямб и хорей в строении мотива. Приемы объединения мотивов. Суммирование и дробление в различных разделах музыкальной формы.	2	
		Самостоятельная работа обучающихся: : определение формы в предложенных примерах из музыкальной литературы	3	
Раздел 2. Простые формы				
Тема 4. Период.	Содержание учебного материала			
	4	Понятие периода. Классификация периодов по гармоническому, тематическому и структурному принципам. Периоды однотональные и модулирующие. Период повторного и неповторного строения. Нормативный период. Расширенный период и период с дополнением. Сложный период. Ненормативные периоды с точки зрения его структурной организации.	2	ЛР5, ЛР 8, ЛР 11
Тема 5. Простая одночастная форма.	5	Принципы организации музыкального материала в простых формах. Простая одночастная форма и условия ее применения.	2	
Тема 6. Простая двухчастная форма. Куплетная форма.	6	Простая двухчастная форма и ее разновидности. Репризность в простых формах. Простая репризная и безрепризная форма. Особенности куплетной формы. Строение куплета.	2	
Тема 7. Простая	7	Простая трехчастная форма. Классификация формы по тематическому и	2	

трехчастная форма.		структурному признакам. Повторность частей в форме. Трех-пятичастная форма. Динамическая реприза в простой трехчастной форме.		
		Самостоятельная работа обучающихся: : определение формы в предложенных примерах из музыкальной литературы	4	
Часть II Усложнение музыкальных форм				
Раздел 3. Сложные формы				
		Содержание учебного материала		
Тема 8. Сложная трехчастная форма.	8.	Принципы организации сложных форм в музыке. Сложная трехчастная форма и особенности ее строения. Сложная трехчастная форма с трио и с эпизодом. Повторность и контрастность частей. Функциональное значение связок между частями. Область применения. Распространенность формы.	2	ЛР5, ЛР 8, ЛР 11
Тема 9. Сложная двухчастная форма.	9.	Сложная двухчастная форма. Причины более редкого применения формы по сравнению с трехчастной. Разновидности формы и особенности строения каждой части. Область применения формы.	2	
Тема 10. Форма вариаций.	10	Общая характеристика формы вариаций. Народность происхождения формы. Классификация вариационных циклов. Строгие вариации и принципы их строения. Вариации на выдержанную мелодию и бас. Связь типов вариационных форм с особенностями стиля эпохи. Свободные вариации и принципы их строения. Двойные вариации. Область применения формы.	2	
Тема 11. Форма рондо.	11	Характеристика формы рондо. Строение рондо и особенности его тематизма. Роль контрастов в организации музыкального материала. Исторически сложившиеся разновидности формы рондо. Рондо в вокальной музыке. Область применения формы.	2	
Тема 12. Сонатная форма.	12	Сонатная форма как высшая из нециклических инструментальных форм. Общее строение формы. Основные темы экспозиции и их тональное соотношение. Разновидности разработок и сонатных реприз. Редко встречающиеся разновидности сонатных форм. Область применения формы.	4	
Тема 13. Форма рондо-сонаты.	13	Уникальность рондо-сонаты, сочетающей в себе признаки двух различных форм. Особенности строения формы в целом и каждой части в отдельности. Особенности тематизма. Строение центрального эпизода формы. Тональные принципы строения	2	

		формы. Область применения рондо-сонаты.		
		Самостоятельная работа обучающихся: : определение формы в предложенных примерах из музыкальной литературы	7	
<i>Раздел 4. Циклические и свободные формы</i>				
		Содержание учебного материала		
Тема 14. Циклические формы.	14	Особенности строения циклических форм. Исторические условия формирования циклов. Разновидности циклических форм. Полифонический цикл и особенности его строения. Строение фуги. Сонатно-симфонический цикл и отражение его образности на строении частей. Сюита и ее исторические разновидности. Вокальный и инструментальный цикл эпохи романтизма.	2	ЛР5,ЛР 8,ЛР 11
Тема 15. Свободные одночастные и смешанные формы.	15	Исторические причины возникновения свободных одночастных и смешанных форм. Свободные одночастные формы как результат инструментальной импровизации. Контрастно-составная форма и принципы объединения музыкального материала в ней. Влияние романтической образности на появление смешанных форм в 19 веке. Сочетание вариационности и сонатности, сонатности и цикличности.	2	
Тема16.Некоторые особенности музыкальных форм эпохи барокко и современной музыки.	16	Особенности организации музыкального материала в эпоху барокко. Влияние музыкальной риторики и теория аффектов на строение музыкальных произведений эпохи барокко. Период типа развертывания. Старинная двухчастная и старосонатная формы. Специфика строения музыкальных произведений в современной музыке. Влияние новых композиторских техник на организацию тематизма в современных произведениях.	2	
		Самостоятельная работа обучающихся: определение формы в предложенных примерах из музыкальной литературы	4	
Тема 17.	17.	Зачет	2	
ИТОГО			54 ч	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы курса требует наличия учебного кабинета для групповых музыкально-теоретических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: аудитория с посадочными местами, рабочее место преподавателя; шкаф – стеллаж книжный; стенды информационные, фортепиано, наглядные пособия, нотные издания с музыкальными произведениями, демонстрационная доска и пр.

Технические средства обучения:

1. Переносной музыкальный центр
2. Фортепиано
3. DVD-проигрыватель
4. DVD – диски с записями видеофильмов по программе.
5. CD- диски с записями различных исполнителей по программе.
6. Ноутбук с колонками.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература

1. Заднепровская Г. Анализ музыкальных произведений. Учебное пособие. - М.: Владос, 2008. – 273 с.
2. Мазель Л. Строение музыкальных произведений [Текст] / Л. Мазель. - М.: Музыка, 1979. – 536 с.
3. Способин И. Музыкальная форма [Текст] / И. Способин. - М.: Музыка, 1984. - 400 с.
4. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Книга по Требованию, 2013.

Дополнительная литература

1. Арановский М. Г. Симфонические искания: Проблемы жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 гг. [Текст]: Исследовательские очерки / М. Арановский. - Л.: Сов. композитор, 1979. - 287 с.
2. Арановский М.Г. Синтаксическая структура мелодии. – М., 1991. Берберов Р. Специфика структуры хорового произведения [Текст] / Р. Берберов. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1981. – 26 с.
3. Берберов Р. Специфика структуры хорового произведения. – М., 1981.
4. Бобровский В.П. Функциональные основы музыкальной формы. – М., 1978. Григорьева Г. В. Музыкальные формы XX века: курс «Анализ музыкальных произведений». - М. : ВЛАДОС, 2004. - 174 с.
5. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений. Структуры тональной музыки. В двух частях. – М., 2003.
6. Бонфельд М.Ш. Музыка: Язык. Речь. Мышление. (Опыт системного исследования музыкального искусства. Ч.1. Тезисы. – М., 1991.
7. Дулат-Алеев В. Структурные уровни в старинной двухчастной форме (К теории музыкальных форм эпохи барокко) [Текст] / В. Дулат-Алеев науч. // От Ars Nova к новой музыке: Вопросы теории музыки XIV – XX веков; науч. тр. Казан. консерватории; Вып.1 / Казан. Гос. Консерватория. – Казань, 2008. – С. 43-82

8. Задерацкий В. Музыкальная форма [Текст] / В. Задерацкий. - Вып. 1. - М.: Музыка, 1995. – 541 с.
9. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.
10. Кюрегян Т. Форма в музыке XVII – XX веков [Текст] / Т. Кюрегян. – М.: ТЦ «Сфера», 1998. – 344 с.
11. Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений [Текст] / И. Лаврентьева. - М.: Музыка, 1978. – 79 с.
12. Мазель Л. Стрoение музыкальных произведений. М., 1960.
13. Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. – М., 1967.
14. Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. – М., 1993.
15. Носина В. Символика музыки Баха [Текст] / В. Носина. – М.: Классика-XXI, 2006. - 56 с.
16. Ройтерштейн М. Музыкальный язык. М., 1979.
17. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа : учебник для педагогических ВУЗов / М. И. Ройтерштейн. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 111 с.
18. Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма. – СПб., 2004.
19. Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1973.
20. Соколов А.С. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. – М., 1992.
21. Соколов А. С. Введение в музыкальную композицию XX века : учебное пособие по курсу «Анализ музыкальных произведений».- М. : ВЛАДОС, 2004. - 231 с.
22. Соколов О. О двух основных принципах формoобразования в музыке // О музыке: проблемы анализа. – М., 1974. – С. 51-72.
23. Сохор А. Музыка как вид искусства. – М., 1970.
24. Способин, И. Музыкальная форма / И. Способин. - М. : Музыка, 2007. - 400 с.
25. Стоянов П. Взаимодействие музыкальных форм. – М., 1985.
26. Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. Музыкальная фактура [Текст] / Ю. Тюлин. – М.: Музыка, 1976. – 166 с.
27. Тюлин Ю. Музыкальная форма. М., 1974.
28. Холопов Ю. Н. К проблеме музыкального анализа // Проблемы музыкальной науки: Сб. статей. Вып. 6. – М., 1985. – С. 130-151.
29. Холопова В. Н. Теория музыки [Текст] / В. Холопова. – СПб.: Лань, 2002. – 367 с.
30. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений : учебное пособие для вузов / В. Н. Холопова. - СПб. : Лань, 2006. - 489 с.
31. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. – СПб.:Лань, 2014.
32. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. М., 1974.
33. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Простые формы. – М., 1980.
34. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Рондо. М., 1974.
35. Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. – М., 1983.
36. Шаймухаметова Л.Н. Семантический анализ музыкальной темы [Текст] / Л. Шаймухаметова. - М.: РАМ им. Гнесиных, 1998. - 256 с.
37. Шаповалова Л.В. О взаимодействии внутренней и внешней формы в эволюции музыкальной жанровости. – Киев, 1987.

Информационные ресурсы Интернет:

1. Нотный архив Бориса Тараканова. Режим доступа: <http://notes.tarakanov.net/>
2. Нотный архив России. Режим доступа: <http://www.notarhiv.ru/>
3. Каталог@MAIL.RU Нотные архивы. Режим доступа: http://list.mail.ru/16404/1/0_1_0_1.html
4. Бесплатный нотный архив "МногоНот". Режим доступа: <http://notes-for.ru/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

С целью проведения полноты и прочности знаний учащихся, развитости умения применять полученные знания на практике, а также навыков самостоятельной работы обязательно проводится зачет (8 семестр).

Оценка обсуждается и выставляется членами экзаменационной комиссии. Контроль проводится в следующих формах:

- устный ответ;
- определение формы в предложенных примерах из музыкальной литературы.

Освоенные умения, усвоенные знания	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
уметь выполнять анализ музыкальной формы;	Текущий контроль
уметь рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;	Текущий контроль, Зачет
уметь рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;	Текущий контроль, Зачет
уметь анализировать отдельные выразительные средства музыкального текста (мелодия, гармония, фактура, ритм и т.д.);	Текущий контроль, Зачет
уметь применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе музыкальных произведений;	Текущий контроль зачет
знать теоретический материал дисциплины: простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату;	Текущий контроль, Зачет
знать понятие о циклических и смешанных формах;	Текущий контроль, Зачет
знать функции частей музыкальной формы; специфику формообразования в вокальных произведениях	Текущий контроль, Зачет