

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой теории
музыки и композиции
Найко Н.М.

«26» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ музыкальных произведений

Уровень основной образовательной программы _____ специалитет _____
Специальность 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и
концертных программ _____
Форма обучения очная _____
Факультет музыкальный _____
Кафедра звукорежиссуры _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоя- тельная работа	Контактные часы (семестры)	Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		4		
2	72	38	34	-	зачет

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1120 от 16.11.2017.

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры «25» мая 2019 г., протокол № 8.

Разработчик:

Старший преподаватель _____ Полежаева Ю.Е.

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции

Канд. искусствоведения, профессор кафедры _____ Найко Н.М.

1. Цель и задачи дисциплины

1.1 Цель.

Курс нацелен на теоретическую и практическую подготовку высококвалифицированного специалиста, подготовленного к разносторонней профессиональной деятельности.

1.2. Задачи.

- Изучение общенаучных методов (компаративного анализа, системного обобщения) в сочетании с основами специфических методов музыковедческого исследования.
- Освоение принципов поиска методов изучения музыкального произведения; терминологической системы.
- Освоение закономерностей формирования музыкального произведения в связи с его образным содержанием.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 4 семестра в объеме 34 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет конце 4 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижений компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать – принципы поиска методов изучения музыкального произведения; терминологическую систему
	Уметь – применять системный подход в практике аналитической и исполнительской интерпретации музыкального произведения, написанного в различных композиторских техниках
	Владеть – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) в сочетании с основами специфических методов музыковедческого исследования
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	4	
Аудиторные занятия (всего)	34	34
практических	34	34
Самостоятельная работа (всего)	38	38
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	Зачет	
Общая трудоёмкость, час	72	72
ЗЕ	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Введение	Композиция и драматургия в музыке	Ук-1 УК-2 УК-3
Тема 1. Жанр и стиль в музыке	Общие понятия музыкального жанра, принципы классификации. Понятие музыкального стиля	Ук-1 УК-2 УК-3
Тема 2. Средства музыкальной выразительности, специфика музыкального содержания	Классификация средств музыкальной выразительности	Ук-1 УК-2 УК-3
Музыкальный синтаксис и структура музыкальных композиций	Понятие музыкальной речи и ее синтаксическое строение. Роль синтаксиса в постижении музыкального содержания.	Ук-1 УК-2 УК-3
Тема 3. Период	Синтаксическая и композиционная роль периода в музыкальной форме. Виды периодов.	Ук-1 УК-2 УК-3
Тема 4. Простые формы	Значение периода в образовании одночастных форм. Классические простые формы: одночастная, двухчастная, трехчастная. Разновидности простой двухчастной формы. Разновидности простой трехчастной формы.	Ук-1 УК-2 УК-3

Тема 5. Сложные формы	Принципы организации сложных форм. Сложная двухчастная форма и ее разновидности. Сложная трехчастная форма и ее разновидности. Сложные формы в музыке	Ук-1 УК-2 УК-3
Тема 6. Рондо	История возникновения рондо, значение фольклорной традиции. Основные черты формы рондо. Понятие рефрена и эпизодов. Старинное куплетное рондо. Основные черты классического рондо. Послеклассическое рондо. Рондо в XX в.	Ук-1 УК-2 УК-3
Тема 7. Вариационные формы	Фольклорное происхождение вариаций. Принципы образования вариационной формы, ее отличительные особенности. Общая классификация вариационных форм. Разновидности полифонических вариаций. Тема с вариациями — гомофонные вариации. Типологические черты классических вариаций. Двойные вариации.	Ук-1 УК-2 УК-3
Тема 8. Классическая сонатная форма	Происхождение сонатной формы. Роль оперы и драмы, барочной сюиты и старосонатной формы в становлении классической сонатной формы. Роль венского классицизма в становлении классической сонатной формы. Принципы сонатности. Основные разделы и их черты в классической сонатной форме. Некоторые разновидности сонатной формы. Рондо-соната. Область применения сонатной формы.	Ук-1 УК-2 УК-3
Тема 9. Строфические формы	Особенности формообразования в вокальной музыке. Связь музыки с литературным текстом в вокальном произведении, влияние ритма, композиции литературного первоисточника на музыкальную форму. Возможности изменения композитором литературной формы и поэтического ритма. Возникновение «встречного ритма». Понятие «строфические формы». Основные разновидности строфических форм. Строение музыкальной строфы.	Ук-1 УК-2 УК-3
Тема 10. Циклические формы. Сонатно-симфонический цикл	Принципы образования циклических форм в музыке. Их выразительное значение. История возникновения и эволюции циклических форм. Основные циклические формы барокко,	Ук-1 УК-2 УК-3

	классицизма, романтизма .	
Тема 11. Сюита.	Барочная сюита. Названия и функции частей. Новая сюита (в творчестве романтиков). Сюита в XX в.	УК-1 УК-2 УК-3
Тема 12. Вокальный цикл	Особенности вокального цикла. Роль поэтического первоисточника в его образовании и эволюции	УК-1 УК-2 УК-3
Тема 13. Контрастно-составные и концентрические формы	Определение контрастно-составных форм. Отличия от сложных трехчастных форм. История возникновения, историческая эволюция. Три разновидности контрастно-составных форм. Концентрические формы, их связь с образами романтизма.	УК-1 УК-2 УК-3
Тема 14. Принципы формообразования в музыкально-театральных жанрах	Специфика оперы как синтетического жанра. Оратория. Отличие от опер и кантат. Пассион. Балет как синтетический жанр. Мюзикл	УК-1 УК-2 УК-3

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	практические	СРС	Всего
Введение	1		1
Тема 1. Жанр и стиль в музыке	1	2	3
Тема 2. Средства музыкальной выразительности, специфика музыкального содержания	2	2	4
Тема 3. Период	2	2	4
Тема 4. Простые формы	2	2	4
Тема 5. Сложные формы	2	2	4
Тема 6. Рондо	2	2	4
Тема 7. Вариационные формы	4	2	6
Тема 8. Классическая сонатная форма	4	4	8
Тема 9. Строфические формы	2	2	4
Тема 10. Циклические формы. Сонатно-симфонический цикл	2	2	4
Тема 11. Сюита	2	4	6
Тема 12. Вокальный цикл	2	2	4
Тема 13. Контрастно-составные и концентрические формы	2	4	6
Тема 14. Принципы формообразования в музыкально-театральных жанрах	4	6	10
Всего	34	38	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Казанцева Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни : рекомендовано кафедрой теории и истории музыки Астраханской гос. консерватории в качестве учебного пособия для студентов музыкальных вузов и ссузов / Л. П. Казанцева. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. – 192 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/133828/#3> (дата обращения: 13.02.2020). - Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-8114-5065-7. ISBN 978-5-4495-0484-5. ISMN 979-0-66005-200-6. – Текст: электронный
2. Скребков С.С. Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / С. С. Скребков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 302 с. – (Авторский учебник) . – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/analiz-muzykalnyh-proizvedeniy-438665#page/1> (дата обращения: 11.12.2019). - Нотное прил.: с. 290-301. ISBN 978-5-534-05306-7. – Текст электронный.
3. Столяр Р.С. Джаз. Введение в стилистику [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. С. Столяр. – 4-е изд., стер. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. – 112 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/112752/#1>. ISBN 978-5-8114-1898-5. ISBN 978-5-91938-199-0. ISMN 979-0-66005-074-3.
4. Хрестоматия по теории музыки и анализу [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов очной/заочной форм обучения по специальности 070703 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ» (специалист) / Красноярская государственная академия музыки и театра (с 1978-2000 и с 26.11.2015 по 09.11.2018 - КГИИ), Кафедра звукорежиссуры ; сост. И. В. Белоносова. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [б.и.], 2013. – 58 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1763.

6.2 Дополнительная литература

1. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : методические рекомендации для самостоятельной работы студентов очной/заочной форм обучения по специальности 070703.65 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ» (специалитет) / Красноярская государственная академия музыки и театра (с 1978-2000 и с 26.11.2015 по 09.11.2018 - КГИИ), Кафедра звукорежиссуры ; сост. И. В. Белоносова. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [б.и.], 2012. – 23 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1633.
2. Бонфельд, Морис Шлемович. Анализ музыкальных произведений: структуры tonальной музыки [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по специальности 0307000 "Музыкальное образование": в 2-х ч. Ч.1 / Морис

- Шлемович Бонфельд. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС, 2003. — 256 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3041. — Гриф МО РФ.
3. Бонфельд, Морис Шлемович. Анализ музыкальных произведений: структуры тональной музыки [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по специальности 0307000 "Музыкальное образование": в 2-х ч. Ч.2 / Морис Шлемович Бонфельд. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС, 2003. — 208 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3042. — Гриф МО РФ.
 4. Холопова, Валентина Николаевна. Теория музыки : мелодика, ритмика, фактура, тематизм: учебное пособие / Валентина Николаевна Холопова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 376 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/134414/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
 5. Холопова, Валентина Николаевна. Теория музыки [Электронный ресурс] : мелодика, ритмика, фактура, тематизм: учебное пособие / Валентина Николаевна Холопова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. — 368 с. : ноты. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3143.
 6. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы [Электронный ресурс] : учебник для музыкальных вузов / В. А. Цуккерман. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1983. — 214 с. — URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3058.
 7. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии [Электронный ресурс] : учебник для музыкальных вузов. Ч.2 / В. А. Цуккерман ; рец. Е. А. Ручьевская, В. В. Протопопов. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1990. — 128 с. — URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3057. ISBN 5-7140-0212-1. ISBN 5-7140-0102-8.
 8. Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма [Электронный ресурс] : учебник для музыкальных вузов / В. А. Цуккерман. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1974. — 243 с. — URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3055.

Журналы

Музыка и время

Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)

Музыкальная жизнь

Газеты

Играем сначала

Krasfil (Красноярская краевая филармония)

Музыкальное обозрение

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

1. <http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/musical-analysis>
2. <http://form.solfa.ru/>
3. <https://classic-online.ru/>

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

- Учебная аудитория для групповых и индивидуальных занятий, оснащенная пианино, компьютером, проектором, акустической системой, доской.

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip