

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

Колледж

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой теории
музыки и композиции
Найко Н.М.

«25» июня 2020 г.

Рабочая программа
учебной дисциплины
Анализ музыкальных произведений
ОП.05 ППССЗ
по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
оркестровые духовые и ударные инструменты

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Анализ музыкальных произведений» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности: 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1390

Рабочая программа учебной дисциплины переутверждена в связи с переименованием института. Протокол № 8 от 25 мая 2019 г.

Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского».

Разработчик: Перепич Н.В., преподаватель колледжа Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции:

кандидат искусствоведения, профессор кафедры Найко Н.М.

Содержание

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

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы:

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов).

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина «Анализ музыкальных произведений» входит в **общеобразовательные дисциплины ППССЗ**. Дисциплина изучается в 7-8 семестре.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины:

Целью учебной дисциплины является:

– формирование общего представления о композиционных закономерностях музыкального произведения, выработка навыков структурного анализа как в рамках учебного процесса, так и применительно к исполнительской и педагогической практике.

Задачами учебной дисциплины являются:

- знакомство обучающегося с терминологическим аппаратом дисциплины;
- формирование базовых представлений о музыкальном синтаксисе;
- постижение взаимодействия в музыкальном произведении композиционных и жанровых, стилевых закономерностей;
- осознание взаимосвязи структурных закономерностей и выразительных средств и приёмов с содержанием, образным строем музыкального произведения;
- усвоение основного перечня музыкальных форм;
- освоение различных видов анализа: первичного, структурного, начальных приёмов целостного;
- создание методологической основы для грамотной организации учебного процесса и процесса творческой деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен:

уметь:

- выполнять анализ музыкальной формы;
- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
- рассматривать музыкальные произведения с точки зрения проблематики жанра, стиля эпохи и авторского стиля композитора;

знать:

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

- основные признаки циклических и смешанных форм;
- функции частей музыкальной формы;
- специфику формообразования в вокальных произведениях;

1.4 Требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Обучающийся 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, 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.

Обучающийся 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.

в области педагогической деятельности:

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской

деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

1.5 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	110
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	70
в том числе:	
практические занятия	70
консультации	4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	36
Промежуточная аттестация в форме: <i>7 семестр – контрольная работа</i> <i>8 семестр – зачет</i>	

2. 2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	6
Тема 1. Введение	Анализ музыкальных произведений. Сфера применения анализа. Цели, методы и приёмы анализа. Понятие музыкальной формы.	2	1
Тема 2. Музыкальные выразительные средства	Главные элементы музыкального языка: мелодия, ритм, гармония, динамика, др. Связь с содержанием и формообразующее действие выразительных средств.	7	2
Тема 3. Музыкальный тематизм и тематическое развитие	Понятие интонации. Музыкальная тема. Способы преобразования мелодико-тематических построений. Приёмы развития: повторение, измененное повторение (варьирование), разработка, производный контраст, сопоставление. Типы музыкального изложения: экспозиционный, серединный, заключительный и функций частей музыкальной формы.	7	2
Тема 4. Строение музыкальной речи	Расчлененность и единство в музыкальной форме. Цезура, ее признаки. Музыкальный синтаксис: субмотив, мотив, фраза, предложение.	7	2
Тема 5. Экспозиционный период. Одночастная форма.	Понятие экспозиционного классицистского периода. Виды периода. Масштабно-тематические структуры. Усложнения периода. Роль периода в музыкальной форме. Строение фортепианных и вокальных миниатюр.	7	3
Тема 6. Простые (песенные) формы	Простая двухчастная форма: генезис, строение и её виды. Тонально-гармоническая логика простой двухчастной формы. Сфера применения. Простая трёхчастная форма: генезис, строение и её виды. Особенности тематического изложения и тонально-гармонические закономерности первой части и середины. Виды репризы в простой трёхчастной форме. Сфера применения формы. Вступление и кода в простых формах.	11	3
Тема 7. Сложные формы	Понятие сложной трёхчастной формы. Область применения и общая организация формы. Значение контраста. Виды середины и репризы в сложной трёхчастной форме. Формирование представления о сложной двухчастной и промежуточной формах. Трёхпятчастная форма.	7	3
Тема 8. Тема с вариациями (вариационная форма)	Определение, общий план формы. Область применения. Разновидности вариаций и их основные признаки. Тема. Приёмы варьирования. Логика расположения вариаций.	9	3
Тема 9. Рондо	Определение формы рондо, генезис и основные признаки. Функции разделов. Исторически сложившиеся виды рондо. Область применения формы.	9	3
Тема 10. Сонатная форма	Определение сонатной формы. Происхождение, строение, сфера применения. Характер основного контраста тем и связь с образно-содержательным уровнем. Строение экспозиции. Разработка (тематическое наполнение, гармоническая логика, способы реализации раздела в форме). Реприза – виды, наполнение, значение в форме. Вступление и кода в сонатной форме. Видоизменения сонатной формы. Сонатная форма в вокальной музыке.	11	3

Тема 11. Рондо-соната	Определение. Общий план. Соотношение логики сонатной формы и рондо. Происхождение и сфера применения.	7	3
Тема 12. Циклические формы	Определение и особенности. Подразделение: по типу сонатно-симфонического цикла, по типу сюиты. Сфера применения. Инструментальные и вокальные циклы.	11	3
Тема 13. Основные формы вокальных произведений. Музыкально-театральные представления.	Формы вокальных произведений. основные закономерности. Место вокальной миниатюры в более крупном целом. Музыкально-сценическое произведение и основные принципы его организации.	11	3
	консультации	4	
	Итого:	110	

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, методические пособия, учебные пособия, рояль.

Технические средства обучения: аудио и видеоаппаратура.

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

кабинеты

русского языка и литературы; математики и информатики;

истории, географии и обществознания;

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; мировой художественной культуры;

музыкально-теоретических дисциплин; музыкальной литературы,

учебные классы

для групповых и индивидуальных занятий;

для проведения оркестровых и ансамблевых занятий;

для занятий по междисциплинарному курсу «Оркестровый класс, изучение родственных инструментов» со специализированным оборудованием;

для занятий по междисциплинарному курсу «Дирижирование и чтение оркестровых партитур», оснащенные зеркалами и двумя роялями.

спортивный комплекс

спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарем.

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир.

залы

большой концертный зал, рассчитан на 434 посадочных места; зал оснащен световой сценической аппаратурой, концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, электронным органом;

малый концертный зал, рассчитан на 165 посадочных мест; с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

библиотека, читальный зал, оснащенный компьютерной техникой, с выходом в сеть Интернет;

фонотека, располагающая записями классического зарубежного и отечественного музыкального наследия, в том числе уникальными записями;

видеотека фильмотека

просмотровый видеозал

Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика» используется специальная аудитория, оборудованная персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим программным обеспечением.

Для реализации ППССЗ по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: оркестровые духовые и ударные инструменты) Институт оснащен комплектом оркестровых духовых и ударных инструментов, пультами.

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на его балансе.

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, Finale.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основная литература

1. Демченко А. И. Анализ музыкальных произведений. Концепционный метод [Электронный ресурс]: учебник для СПО: рекомендовано УМО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / А. И. Демченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 144 с. – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/analiz-muzykalnyh-proizvedeniy-koncepcionnyy-metod-442389#page/1>.
2. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс]: рекомендовано ФГАУ в качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО по укрупненной группе специальностей 530000 - "Музыкальное искусство" / Г. В. Заднепровская. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. – 272 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/122203/#1>.
3. Скребков, Сергей Сергеевич. Анализ музыкальных произведений : учебник для СПО: рекомендовано УМО СПО в качестве учебника для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / С. С. Скребков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 302 с. – (Профессиональное образование) . – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/analiz-muzykalnyh-proizvedeniy-454042#page/1> (дата обращения: 29.06.2020). - Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ . – Нотное прил.: с. 290-301. ISBN 978-5-534-05308-1. – Текст электронный.
4. Черная, Марина Радославовна. Анализ музыкальных произведений : учебное пособие для СПО: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного

пособия для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / М. Р. Черная. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 152 с. – (Профессиональное образование) . – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/analiz-muzykalnyh-proizvedeniya-453630#page/1> (дата обращения: 29.06.2020). - Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-534-04318-1. – Текст электронный.

Дополнительная литература

1. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для обучающихся музыкальных учебных заведений среднего профессионального образования / Сибирский государственный институт искусств (СГИИ) имени Д. Хворостовского, Музыкальный колледж; сост. И. В. Белоносова. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. – 85 с. – Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4172.
2. Живов, Владимир Леонидович. Исполнительский анализ хорового произведения : учебное пособие для СПО: рекомендовано УМО СПО в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / В. Л. Живов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 118 с. – (Профессиональное образование) . – URL: <https://biblio-online.ru/viewer/ispolnitelskiy-analiz-horovogo-proizvedeniya-423093#page/1> (дата обращения: 11.12.2019).
3. ISBN 978-5-534-07191-7. – Текст электронный.
4. Лагутин, Александр Иванович. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Лагутин. – 4-е изд., стер. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. – 176 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/113176/#1>.
5. Ройтерштейн, Михаэль Иосифович. Основы музыкального анализа : учебник / М. И. Ройтерштейн. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. – 116 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/145997/#3> (дата обращения: 11.09.2020). - Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.– Текст: электронный.
6. Скребков, Сергей Сергеевич. Хрестоматия по гармоническому анализу : учебное пособие для СПО: рекомендовано УМО СПО в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений СПО / С. С. Скребков, О. Л. Скребкова. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 294 с. – (Профессиональное образование) . – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/hrestomatiya-po-garmonicheskomu-analizu-448450#page/1> (дата

обращения: 01.09.2020). - Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.– Текст электронный.

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.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения общепрофессионального курса осуществляется преподавателем в форме итогового зачета, промежуточной контрольной работы, а также практической деятельности обучающихся: выполнения устных и письменных заданий, предполагающих работу с нотным материалом, самостоятельный анализ формы музыкальных произведений, доказательную репрезентацию полученных результатов.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
1	2
Умения:	
выполнять анализ музыкальной формы	практическое задание, самостоятельная работа, контрольная работа
рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы	практическое задание, самостоятельная работа
рассматривать музыкальные произведения с	практическое задание

точки зрения проблематики жанра, стиля эпохи и авторского стиля композитора	
Знания:	
простых и сложных форм, вариационной и сонатной формы, рондо и рондо-сонаты	практическое задание, самостоятельная работа, контрольная работа
основных признаков циклических и смешанных форм	практическое задание, самостоятельная работа, контрольная работа
функций частей музыкальной формы	практическое задание
специфики формообразования в вокальных произведениях	практическое задание, самостоятельная работа