

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.

«26» июня 2020г

Рабочая программа
учебной дисциплины
Анализ музыкальных произведений
ОП.06 ППССЗ
по специальности
53.02.04 ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Анализ музыкальных произведений разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности: 53.02.04 «Вокальное искусство», 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

Анализ музыкальных произведений

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 53.02.04 Вокальное искусство.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина «Анализ музыкальных произведений» входит в общепрофессиональные дисциплины ППССЗ.

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 в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;

знать:

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

- понятие о циклических и смешанных формах;
- 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 и репетиционно-концертной деятельности

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

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)	94
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	70
в том числе:	
практические занятия	70
консультации	2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	22
Промежуточная аттестация в форме: <i>7 семестр – контрольная работа</i> <i>8 семестр – дифференцированный зачет</i>	

2. 2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Объем аудиторных часов	Объем самостоятельной работы	Уровень освоения
1	2	3	4	5	6
Тема 1. Введение	Анализ музыкальных произведений. Сфера применения анализа. Цели, методы и приёмы анализа. Понятие музыкальной формы.	2	2		1
Тема 2. Музыкальные выразительные средства	Главные элементы музыкального языка: мелодия, ритм, гармония, динамика, др. Связь с содержанием и формообразующее действие выразительных средств.	5	4	1	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, срединный, заключительный и функций частей музыкальной формы.	6	4	2	2
Тема 4. Строение музыкальной речи	Расчлененность и единство в музыкальной форме. Цезура, ее признаки. Музыкальный синтаксис: субмотив, мотив, фраза, предложение.	6	4	2	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.	6	4	2	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.	10	8	2	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. Трёхпятая форма.	6	4	2	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.	8	6	2	3
Тема 9. Рондо	Определение формы рондо, генезис и основные признаки. Функции разделов. Исторически сложившиеся виды рондо. Область применения формы.	8	6	2	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.	10	8	2	3
Тема 11. Рондо-соната	Определение. Общий план. Соотношение логики сонатной формы и рондо. Происхождение и сфера применения.	6	4	2	3
Тема 12. Циклические формы	Определение и особенности. Подразделение: по типу сонатно-симфонического цикла, по типу сюиты. Сфера применения. Инструментальные и вокальные циклы.	9	8	1	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.	10	8	2	3
	консультации	2			
	Итого:	94	70	22	

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 занятий по междисциплинарному курсу «Сольное камерное и оперное исполнительство» со специализированным оборудованием;

для занятий по междисциплинарному курсу «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» со специализированным оборудованием.

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 оснащены 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, электронным органом;

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.

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-konceptionnyy-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-proizvedeniy-453630#page/1> (дата обращения: 29.06.2020). - Режим доступа: по подписке

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 учебной дисциплины 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
Умения:	
– выполнять анализ музыкальной формы; – рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; – рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора	практическое задание, самостоятельная работа, контрольная работа
Знания:	
– простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату; – понятие о циклических и смешанных формах; – функции частей музыкальной формы; – специфику формообразования в вокальных произведениях	практическое задание, самостоятельная работа, контрольная работа