

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа культуры и искусств
ФГБОУ ВО СКГИИ

 / В. Х. Шарибов

«29» августа 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

специальность 53.02.03.Инструментальное исполнительство

(по видам инструментов)

Фортепиано

Квалификация выпускника: артист, преподаватель, концертмейстер

Форма обучения - очная

Нальчик, 2023

Рабочая программа учебной ОП.05 Анализ музыкальных произведений разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.03.Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Фортепиано

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» Колледж культуры и искусств

Разработчик: Шогенова Т.Н., преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт: Мирошникова В. В., преподаватель ККИ СКГИИ

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Анализ музыкальных произведений рекомендована на заседании ПЦК «Теория музыки»
Протокол №1 от «28» августа 2023г.

Председатель ПЦК Санова Э.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ».....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ...14	
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	17

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»

Цели и задачи 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.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

ОП 1-9 ПК 1.1, 1.4, 2.2, 2.4, 2.7.

В результате прохождения 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;
 функции частей музыкальной формы;
 специфику формообразования в вокальных произведениях.

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в 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.
ПК1.1	Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар .
ПК1.4	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 и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.4	Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.7	Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры	
		7	8
Общая трудоемкость дисциплины	105(70+35)		
Аудиторные занятия	70	32	38

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов	35	16	19
Вид итогового контроля (итоговая оценка, экзамен)		Контрольный урок	зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Максимальная нагрузка на студента в часах		
		Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа
7 семестр	105 (70+35)		
Введение		2	
1. Период		4	3
2. Простая двухчастная форма		4	2
3. Простая трехчастная форма		4	3
4. Сложная трехчастная форма		8	3
5. Рондо		4	3
6. Вариационная форма		4	2
Контрольный урок		2	
Всего:		32	16
8 семестр			

7. Сонатная форма		8	5
8. Разновидности сонатной формы		6	2
9. Рондо - соната		6	3
10. Циклические формы		4	3
11. Полифонические формы		8	4
12. Свободные и смешанные формы		4	2
Контрольный урок		2	
Всего:		38	19
Итого по курсу:		70	35

Содержание дисциплины

Предмет и задачи дисциплины. Анализ как путь раскрытия композиторского замысла. Средства выразительности, элементы языка. Понятие о целостном анализе. Жанр. Особенности содержания в музыкальном искусстве. Единство формы и содержания.

Тема 1. Период

Наименьшая форма, в которой излагается относительно законченная музыкальная мысль, форма, завершенная в исходной или новой тональности. Использование периода как части более крупного целого, как формы самостоятельного произведения. Предложение - составная часть периода.

Период повторного и неповторного строения. Период из 3-х предложений. Период единого строения. Сложный период. Периоды однотональные и модулирующие. Масштабно-тематические структуры.

Тема 2. Простая двухчастная форма

Форма, в которой I часть - период, а II часть - период или построение не больше периода. Применяется в песнях, танцах, вокальных и инструментальных пьесах, и как часть более крупных форм. Форма репризная и безрепризная.

В репризной форме зависимость II части от I части. В безрепризной форме II часть - контрастный или развивающий тип. Возможное повторение частей простой двухчастной формы.

Тема 3. Простая трехчастная форма

Форма из 3-х частей: I часть - период, остальные - не сложнее периода. Применяется в самостоятельных пьесах и как раздел более сложной формы. Разновидности зависят от II части: развивающая (однотемная) и контрастная (двухтемная).

I часть - обычный период, однотональный или модулирующий.

II часть - развивающая середина с гармонической и тональной неустойчивостью или контрастная середина с устойчивым началом и неустойчивым окончанием.

III часть - точное или измененное повторение I части (варьирование, сокращение, расширение).

Возможные повторения всех или отдельных частей. Вступление и заключение; их небольшие размеры.

Тема 4. Сложная трехчастная форма

Репризная форма из 3-х частей, каждая из которых (или хотя бы первая) сложнее периода. Обязательный контраст тем. Преобладающее значение первой части, более яркой в образном, тематическом, гармоническом отношениях и более развитой по масштабам (она является простой трехчастной, реже простой двухчастной формой).

Разновидности зависят от II части формы: с трио и с эпизодом. Трио - конструктивная четкость, устойчивая форма: простая 3-х или 2-х частная форма, иногда - период. Эпизод - неустойчивость построения, изложение и развитие контрастного материала по отношению к материалу I части, тональная незамкнутость.

III часть - реприза; утверждение начальной темы; реприза точная или измененная - варьированная, сокращенная, расширенная, динамизированная.

Кода - развитое дополнение, отражение основного контраста, образный синтез.

Тема 5. Рондо

Форма, основанная на многократном (не менее 3 раз) проведении главной темы, в чередовании с отличными друг от друга эпизодами. Происхождение из песенно- танцевальной музыки.

Старинное рондо (рондо французских клависинистов) применяется в основном в клавесинной музыке XVII-XVIII вв. Самостоятельные пьесы, части в сюитах, партитах: простота гомофонного склада, господство мелодического начала, обилие мелизматике.

Классическое рондо (рондо венских классиков): связность развития, динамика, цельность, простота мысли, сложность ее развития, 5 частей, их развитость, контрастность. Применяется в финалах, реже в других частях цикла, иногда самостоятельные сочинения. Простая 2-х или 3-х частная форма в рефрене, проведение в главной тональности. Различное строение эпизодов. Второй эпизод - центральный раздел формы - большая протяженность, устойчивая форма. Наличие связок, способствующих непрерывности движения. Кода - синтезирование материала.

Тема 6. Вариационные формы

Форма, состоящая из изложения темы и ее неоднократных воспроизведений в измененном виде. Вариации бывают: 1) строгие, 2) свободные, 3) на выдержанный бас, 4) на выдержанную мелодию.

Строгие вариации - применяются у венских классиков: сохранение формы и гармонического плана темы, часто темпа и метра. Метод фигурационного варьирования.

Свободные вариации - в эпоху романтизма. Принцип: отдельный элемент темы ставится в новые условия и приобретает иной образный смысл, получая развитие, не повторяющее развитие темы - различия в форме, интенсивность гармонических изменений, свобода тональных планов.

Вариации на выдержанный бас - многократное повторение темы в басовом голосе при постоянном обновлении материала верхних голосов. Применяется в органной, клавирной, скрипичной и вокальной музыке.

Вариации на выдержанную мелодию - варьирование сопровождения, неизменяемой мелодии, проводимой в одном из верхних голосов. Применяется в творчестве русских и советских композиторов ("глинкинские вариации"). Варьирование гармоническое, тональное, оркестровое, фактурное.

Тема 7. Сонатная форма

Репризная форма, в экспозиционном изложении основанная на тональном контрасте двух основных тем, который после разработки снимается в репризе, т.к. вторая тема переносится в основную тональность. Форма возникла у венских классиков.

Вступление: 1) контрастно-оттеняющее; 2) подготавливающее; 3) излагающее лейтмотив или другую тему, важную для дальнейшего развития. Экспозиция - модулирующий первый раздел формы.

Содержит: 1) главную партию - в основной тональности; 2) связующую партию - выполняющую функцию тонального и тематического перехода от главной к побочной партии; 3) побочную партию - образный, тональный, тематический, структурный контраст к главной партии; 4) заключительную партию - утверждающую тональность побочной партии и основные интонации экспозиции.

Разработка - раздел, посвященный развитию тем экспозиции. Использование тем в расчлененном виде; членение разработки на разделы по тональному тематическому признаку.

Реприза - раздел, воспроизводящий экспозицию с изменениями, направленными на достижение устойчивости - побочная и заключительная партии проводятся в тональности главной партии. Репризы бывают: 1) точная; 2) сокращенная; 3) динамизированная; 4) зеркальная.

Кода - подведение итога, приведение контрастов к единству, утверждение главной мысли. Различные масштабы коды.

Тема 8. Разновидности сонатной формы

Сонатная форма без разработки, вместо которой может быть связка. Из-за отсутствия активного разработочного раздела - большая певучесть, малоконтрастность тем, меньшие масштабы, отсутствие повторения экспозиции, варьирование тем в репризе. Применение в медленных частях сонатно- симфонических циклов.

Сонатная форма с эпизодом, где вместо разработки развернутый эпизод. Внесение дополнительного контраста, близкого по типу к контрасту трио.

Соната с двойной экспозицией. Жанр концерта: 1) две различные экспозиции: 2) каденция. Вступительный характер оркестровой экспозиции, завершение побочной партии в основной тональности. Обычный тональный план второй экспозиции. Простота разработок. Частые перепланировки в репризах. Каденция - род виртуозной фантазии на темы концерта. Расположена в среднем разделе коды перед заключительным разделом.

Тема 9. Рондо - соната

Семичастная рондообразная форма, в которой соотношение первого и третьего эпизодов подобно соотношению побочной партии в сонатной экспозиции и репризе. Разновидности: с эпизодом и разработкой.

Черты рондо: тематизм песенно-танцевальный, чередование основной темы (главной партии) с эпизодами, наличие центрального эпизода. Отличие от рондо: повторение первого эпизода (побочной партии) в иной тональности.

Черты сонаты: соотношение первой темы и первого эпизода подобно главной и побочной партиям, соединенным связующей; в заключительной части главная и побочная тонально сближаются; разработка приближает форму к сонатной. Отличие от сонаты: после побочной партии проводится главная в основной тональности. Применяется в основном в финалах концертов, сонат, реже симфоний.

Тема 10. Циклические формы

Форма из нескольких законченных контрастных частей, объединенных единством замысла. Связи частей: сюжетные, образные, тематические, структурные, жанровые. Циклы: сюита, сонатно-симфонический, вокальный. Сюита: 1) старинная из 4-х танцев (аллеманда, сарабанда, куранта, жига); 2) новая сюита - жанровые связи, сюиты миниатюр (Шуман "Карнавал"). Сонатно-симфонический цикл: создание венскими классиками 3-х и 4-х частных циклов (сонат, симфоний, концертов).

Тема 11. Полифонические формы. Фуга

Основные выразительные и формообразующие средства полифонии: 1) имитация - воспроизведение темы, непосредственно перед этим прозвучавшей, в другом голосе; 2) канон - непрерывная имитация, воспроизводящая весь материал начинающего голоса.

Преобразования темы: 1) увеличение - воспроизведение темы более крупными длительностями; 2) уменьшение - воспроизведение темы более мелкими длительностями; 3) обращение - варьирование темы противоположным направлением составляющих ее интервалов; 4) ракоходное движение - воспроизведение темы от конца к началу.

Фуга - высшая форма полифонии, имеющая в каждом случае индивидуальное структурное выполнение, предполагающая имитационное изложение темы во всех голосах с последующим развитием и завершением. Тема, ответ, противосложение, интермедия, стретта - основные элементы фуги.

Тема - ведущая музыкальная мысль, выраженная односторонне: 1,5-2 такта, мелодическая и ритмическая определенность, ясная тональная принадлежность, однородная или контрастная. Ответ - имитация в тональности D или S. Тональный и реальный ответ.

Противосложение - контрапункт к ответу, мелодическое продолжение темы.

Интермедия - построение между проведениями темы, неустойчивый, развивающий склад.

Стретта - имитационное проведение с вступлением имитирующего голоса до окончания темы в начинающем.

Строение фуги: 1) Экспозиция - начальное проведение темы во всех голосах. 2) Контрэкспозиция - вторая экспозиция с иным распределением по голосам темы и ответа. 3) Средний раздел - с тональным развитием одиночных и групповых проведений темы. 4) Заключительный раздел - возвращение основной тональности, небольшие размеры, использование стретт.

Тема 12. Свободные и смешанные формы

Свободная форма - имеющая индивидуальный замысел, не соответствующий нормам ни одной из обычных форм. Возникла в инструментальной музыке XVI века. Фантазия - отсутствие типа структуры, включение импровизационных моментов.

Смешанная форма - в которой присутствуют признаки двух или более сложившихся форм. Расцвет в эпоху романтизма. Сочетания: сонатной и циклической; сонатной и вариационной; рондо, сонатная и вариационная; рондо, трехчастная и вариации.

По окончании дисциплины анализа музыкальных произведений учащийся должен уметь проанализировать предложенный пример, который входит в его дипломную программу.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий имеется стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, аудиоаппаратура, экран и видеоаппаратура (DVD плеер, телевизор). Для организации самостоятельной работы студентов имеется компьютерный кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

1. Мазель Л. Строеие музыкальных произведений. М., 1979.
2. Способин И.В. Музыкальная форма. М., 1984.
3. Тюлин Ю., Бершадская Т., Пустыльник И., Тэн А., Тер-Мартиросян Т., Шнитке А. Музыкальная форма. М., 1974.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и электронным изданием по дисциплине и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием.

Библиотечный фонд укомплектован печатными основной и дополнительной учебной литературой по дисциплине, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями.

Методические рекомендации преподавателям.

Основные формы работы в курсе анализа музыкальных произведений – изложение теоретического материала, подкрепляемого примерным анализом, и опрос учащихся. Изложение материала должно быть сжатым и содержать сведения, необходимые для практических работ.

Разделы дисциплины проходятся с неодинаковой подробностью. Наибольшую трудность представляют темы: «период, простые формы и сонатная форма». В порядке общего ознакомления проходятся темы, имеющие в исполнительской практике меньшее значение

(старинное рондо), а также трудные формы, основательное знакомство с которыми невозможно в рамках плана исполнительских отделений (свободные и смешанные формы).

Методически трудной является тема «Полифонические формы». В зависимости от конкретных условий учебной работы прохождение может быть ограничено формой фуги.

Учащимся следует давать рекомендации для быстрого определения структурных признаков сочинения. Для тех, кто впервые знакомится с предметом, усвоение структурного слоя представляет самую неподатливую и трудоемкую задачу, которую необходимо решать.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Темы и разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку	Кол-во часов	Форма контроля
1. Самостоятельная домашняя проработка основных теоретических понятий.	Фортепианное исполнительство	Педагогом во время практических групповых занятий и в индивидуальном порядке
2. Самостоятельное проигрывание на фортепиано выбранных примеров для анализа.	35 часов: в 7 семестре - 16 часов; в 8 семестре - 19 часов.	
3. Анализ примеров.	Инструменты народного оркестра, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Вокальное искусство, Хоровое дирижирование	
4. Запись в тетради сделанного анализа.	в 8 семестре - 19 часа.	

Контроль за самостоятельной работой учащихся осуществляется педагогом регулярно во время практических групповых занятий и в индивидуальном порядке.

С самого начала учащихся следует приучить к определенному порядку анализа. Закрепление новой темы необходимо начать с тщательной проработки теоретического материала. Разобравшись с теоретическими положениями, следует приступить к игре на фортепиано выбранного примера для анализа. Затем перейти непосредственно к анализу. Краткие тренировочные анализы составляют значительную часть домашней работы; они практически то же, как форма классной работы (учащимся предлагается, например, экспозиция сонаты, которую они должны проанализировать за 10-15 минут устно или письменно). Рекомендуется домашние анализы записывать в тетради.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
1	2
У1. Анализировать строение, стилевые и жанровые черты музыкальных произведений в контексте особенностей художественной эпохи.	Умеет определять форму музыкального произведения, выявлять в нем жанровые и стилистические черты, характерные для соответствующей художественной эпохи.
У2. Использовать данные музыкального анализа в самостоятельной профессиональной работе.	Умеет на основе музыкально-теоретического анализа: - выстроить исполнительский план произведения; - включить данные анализа в рассказ о музыкальном произведении в процессе подготовки к его восприятию на уроке музыки в школе.
У3. Анализировать ладотональные и гармонические связи музыкальных произведений.	Умеет анализировать ладотональные и гармонические связи музыкальных произведений и выявлять их значение в содержании и формообразовании.
З1. Теоретические основы анализа музыкальных произведений.	Знание основных муз. жанров, стилей, средств музыкальной выразительности, функций частей в музыкальной форме, принципов

	развития
32. Особенности строения важнейших музыкальных форм.	Знание типовых музыкальных форм, особенностей строения каждой из них
33. Методы анализа музыкального произведения.	Знание различных видов анализа (в зависимости от цели): целостный, культурологический, сравнительный, исполнительский, педагогический, технологический. Зависимость результата анализа от его цели. Понимание специфики музыкального анализа и включения в его состав на заключительном этапе синтеза.

