

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Вологодской области
«ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
(БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

/ Л.А. Красноокая /
«27» августа 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ музыкальных произведений

основной профессиональной образовательной программы СПО

(ППССЗ)

53.02.04 Вокальное искусство

(углубленной подготовки)

Вологда
2015

Рабочая программа учебной дисциплины Анализ музыкальных произведений разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего (далее – ФГОС) по специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее - СПО) (углубленной подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство: 53.02.04 Вокальное искусство (углубленной подготовки)

Организация-разработчик: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский областной колледж искусств»

Разработчик:

Черненко А.В., преподаватель БПОУ ВО «Вологодский колледж искусств»

Одобрено на заседании Предметной (цикловой) комиссии
«Теории музыки»

Протокол № 1 от «27» августа 2015 г.

Председатель ПЦК Черненко Е.М.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по специальности СПО (углублённой подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство:

53.02.04 Вокальное искусство (углубленной подготовки)

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации) по специальностям Вокальное искусство

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Обязательная часть учебных циклов ППССЗ, П.00. Профессиональный цикл, ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ОП.06 Анализ музыкальных произведений

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся 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;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **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. Перечень формируемых компетенций:

Общие компетенции (ОК)

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.

Профессиональные компетенции (ПК)

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.

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. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося **105 часов**, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося **70 часов**;
- самостоятельной работы обучающегося **35 часов**

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	70
в том числе:	
лабораторные занятия (<i>не предусмотрено</i>)	-
практические занятия	21
контрольные работы (выполнение аналитических заданий в письменной и устной формах)	7
курсовая работа (проект) (<i>не предусмотрено</i>)	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	35
в том числе:	
– Выполнение аналитических заданий;	18
– Проработка материала учебника и конспекта урока;	10
– Анализ произведений, изучаемых в классе по специальности.	5
– Подготовка к зачёту	2
Итоговая аттестация:	
– в форме зачёта (в комплексе с дисциплиной Музыкальная литература) в конце 8 семестра обучения.	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Анализ музыкальных произведений

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Введение	Предмет и задачи курса. Основное значение термина «форма»; единство формы и содержания. Средства музыкальной выразительности. Жанр, стиль. Историческая эволюция форм.	2	
Тема 1.	Содержание учебного материала	13	2
Музыкальный синтаксис. Период	1 Мотив, мотивная группа, мотивное развитие. Фраза. Предложение. Масштабно-тематические (синтаксические) структуры; периодичность, пара (группа) периодичностей; дробление, суммирование, дробление с замыканием.	1	2
	2 Период – форма изложения относительно законченной музыкальной мысли. Применение периода. Размеры (продолжительность) периода.	2	2
	3 Типы строения периода; мелодико-тематические соотношения.	4	2
	4 Формообразующая роль гармонии в кадансах. Виды кадансов. Музыкальный материал.	2	2
	Практические занятия: – определение в музыкальном тексте мотивов, мотивных групп, мотивного развития, фраз, предложений; – определение в музыкальном тексте различных видов масштабно-тематических структур: дробление, суммирование, дробление с замыканием; – выполнение аналитических заданий на определение типов периода.	4	
	Самостоятельная работа обучающихся: 1. Проработка материала учебника и конспекта урока 2. Выполнение аналитических заданий 3. Анализ произведений, изучаемых в классе по специальности, на определение типа периода и масштабно-тематических структур.	8	
Тема 2.	Содержание учебного материала	17	
Простые формы	1 Понятие простой формы; основные свойства, разновидности, распространенность простых форм.	1	2
	2 Простая двухчастная форма. Принцип построения; жанровая (песенно-танцевальная) основа, преобладание квадратности. Применение простой двухчастной формы. Виды простой двухчастной формы: однотемная (развивающего типа) двухчастная форма, двухтемная (контрастная) форма, двухчастная репризная форма. Старинная двухчастная форма.	5	2
	3 Простая трехчастная форма. Основные разновидности: форма с серединой развивающего типа (однотемная), форма с серединой контрастного типа (двухтемная); преобладание первой разновидности, ее родство с двухчастной репризной формой. Типы середины. Вступление и кода.	5	2
	Практические занятия: – Выполнение заданий на определение разновидностей 2-хчастной формы.	5	

	<ul style="list-style-type: none"> – Выполнение заданий на определение разновидностей 3-хчастной формы. – Практический анализ музыкальных примеров 		
	<p>Контрольная работа: Письменный анализ произведения в двух-, трёх-частной простой форме. Например: песни Шуберта из цикла «Прекрасная мельничиха», песни Грига, Брамса, романсы Чайковского, «Немецкие танцы» Гайдна, Моцарта, Бетховена, «Вальсы» Шуберта, пьесы Шумана из «Юношеского альбома», «Лирические пьесы» Грига, эстрадные и джазовые композиции.</p>	1	
	<p>Самостоятельная работа обучающихся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проработка материала учебника и конспекта урока 2. Выполнение аналитических заданий 3. Анализ произведений, изучаемых в классе по специальности, на определение простой 2-х и 3хчастной формы 	8	
	Содержание учебного материала	24	
Тема 3. Сложные формы. Вариации и рондо	1 Понятие сложной формы; основные качества (контраст музыкальных образов, четное разграничение частей и др.), разновидности сложных форм.	2	1
	2 Сложная техчастная форма. Строение, композиционный принцип; контраст тем на основа взаимодополнения; преобладающее значение первой части. Два типа средних частей: трио и эпизод. Первая часть сложной техчастной формы, ее нормативное строение. Реприза сложной трехчастной формы точная и измененная. Вступление и кода. Синтетическая кода.	4	2
	3 Вариационная форма; понятие вариационности. Отсутствие установленного числа вариаций (больше количество в самостоятельных произведениях, меньше, если вариации – часть более крупного целого). Происхождение, классификация вариаций. Вариации на выдержанный бас, Вариации на выдержанную мелодию, строгие (классические) вариации.	4	2
	4 Рондо. Понятие рондообразности; названия частей. Происхождение рондо; наиболее общие свойства произведений, написанных в этой форме. Старинное рондо (рондо французских клавесинистов), Классическое рондо, Послеклассическое рондо; объединение под этим названием сильно различающихся форм, принадлежащих разным художественным эпохам. Взаимодействие рондо с другими формами (в частности, с сюитой).	4	2
	<p>Практические занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Выполнение заданий на определение сложной трёхчастной формы. – Выполнение заданий на определение разновидностей вариационной формы. – Выполнение заданий на определение разновидностей рондо: старинное, классическое и послеклассическое. – Практический анализ музыкальных примеров 	8	3
	Контрольные работы:	2	

	– Выполнение аналитического задания в письменной и устной форме.		
	Самостоятельная работа обучающихся: 1. Проработка материала учебника и конспекта урока 2. Выполнение аналитических заданий 3. Анализ произведений, изучаемых в классе по фортепиано, на определение сложной 3хчастной, вариаций и формы рондо.	12	
Тема 4. Сонатная форма. Циклические формы	Содержание учебного материала	14	
	1 Сонатная форма – наиболее сложная и богатая по выразительным возможностям; строение; основной композиционный принцип (противопоставление двух партий, достижение их нового соотношения в результате интенсивного развития). Понятие сонатности; термины «партия», «тема», форма сонатного аллегро. История возникновения.	2	1
	2 Экспозиция: главная партия – построение, выражающее основную музыкальную мысль; побочная партия – раздел, содержащий основной контраст к главной партии; разработка; интенсивность преобразований экспозиционного материала; реприза, ее устойчивость, объединение (сближение) ранее противопоставленных тем. Кода, различные типы коды. Разновидности сонатной формы.	4	2
	3 Вокально-симфонические циклические произведения – оратория и кантата; их особенности, черты сходства и отличия. Камерно-вокальные циклы: композиционная целостность цикла, которая определяется сюжетной программой, поэтическим содержанием. Индивидуальная неповторимость композиционного решения цикла в каждом отдельном случае.	2	2
	Практические занятия: – Выполнение заданий на определение разделов сонатной формы. – Выполнение заданий на ознакомление с циклическими формами. – Практический анализ музыкальных примеров	4	3
	Контрольные работы: Комплексный целостный анализ небольшого произведения с характеристикой формы и гармонического развития.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся: 1. Проработка материала учебника и конспекта урока. 2. Выполнение аналитических заданий. 3. Анализ сонаты или сонатины, изучаемой в классе по фортепиано.	7	
	Аудиторных часов:	70	
	Самостоятельная работа обучающихся:	35	
	ВСЕГО ЧАСОВ	105	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- классная доска с нотными станами, мел;
- фортепиано;
- ноты в соответствии с темой занятий.

Технические средства обучения:

синтезаторы:

- Электронный инструмент типа CASIO.
- Электронный инструмент CORG PA-80.
- Музыкальный центр для воспроизведения аудио записей.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

Учебники и учебные пособия

1. Способин И.В. Музыкальная форма. – М.: Музыка, 1984. – 400 с., нот.
2. Тюлин Ю.Н., Бершадская Т.С. и др. Музыкальная форма. М.: Музыка, 1977. – 359 с.

Дополнительные источники:

1. Бонфельд М.Ш. Теоретический курс анализа музыкальных произведений: Учебное пособие. – Вологда: ВГПИ, 1982. – 103 с.
2. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений. – М., 1986. – 360 с.
3. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. СПб.: Издательство «Лань», 1999. – 496 с., нот
4. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений: Вариационная форма. –М.: Музыка, 1974.
5. Цуккерман В.А. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. М., 1980 – 296 с., нот.
6. Цуккерман В.А. Сложные формы. – М.: Музыка, 1983.
7. Электронный ресурс: <http://www.notomania.ru/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) практические занятия 2) анализ указанных произведений 3) анализ произведений, изучаемых в классе по специальности и в классе фортепиано 4) самостоятельная работа
<p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 1) практические занятия 2) контрольные работы 3) анализ указанных произведений 4) самостоятельная работа <p>Итоговый зачёт в конце 8 семестра (в комплексе с дисциплиной Музыкальная литература)</p>