

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
(СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»)

РАССМОТРЕНО

на заседании Методического Совета
СПб ГБПОУ «СПб музыкально-
педагогическое училище»

Протокол № 3 от 29.06.2021

УТВЕРЖДЕНО

Директор СПб ГБПОУ
«СПб музыкально-педагогическое училище»

А.А.Елизаров

«30» июня 2021 г.

Дата и время 21.09.2021 18:10
ФИО: Елизаров Алексей Анатольевич
Должность: Директор
КЭП: 01ЕЗС00D016ЕАССС9А48684F563964С15Е
Действителен с 09.11.2020 по 09.11.2021

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Анализ музыкальных произведений
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 53.02.01 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург
2021 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»

Организация-разработчик: СПб ГБОУ СПОТ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»

Разработчик: Золотницкая Л.М., преподаватель высшей квалификационной категории, кандидат искусствоведения

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 является частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена (ОПОП СПО ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.01 «Музыкальное образование».

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ музыкальных форм» может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке преподавателей истории музыки и музыкальной литературы при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Профессиональный цикл: общепрофессиональные дисциплины
ОП.08 «Сольфеджио».

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

У 1 – анализировать строение, стилевые и жанровые черты музыкального произведения в контексте особенностей художественной эпохи;

У 2 – использовать данные музыкального анализа в самостоятельной профессиональной работе;

У 3 – анализировать ладовые и гармонические связи музыкальных произведений;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

З 1 - теоретические основы анализа музыкальных произведений

З 2 - основные стилевые особенности пройденных музыкальных произведений (форма, музыкальные образы, выразительные средства, жанровые признаки и элементы стилей), их основные темы на слух

З 3 - особенности строения форм

З 4 - методы анализа произведений

В результате освоения учебной дисциплины у учащихся должны формироваться профессиональные (ПК) и общие(ОК) компетенции.

Код	Наименование формируемой компетенции
ПК1.1	Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в дошкольных образовательных учреждениях, планировать их.
ПК1.2	Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный досуг в дошкольных образовательных учреждениях.
ПК1.3	Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования детей.
ПК2.1	Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные мероприятия и планировать их.
ПК2.2	Организовывать и проводить уроки музыки.
ПК2.3	Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в общеобразовательном учреждении.
ПК2.5	Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования обучающихся.
ПК3.1	Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и инструментального жанров.
ПК3.2	Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом.
ПК 3.3	Акомпанировать детскому составу исполнителей.
ПК 3.4	Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с учетом исполнительских возможностей обучающегося.
ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося — 20 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)	60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	40
в том числе:	
практические занятия: Составление жанровой таблицы Составление сравнительных таблиц по особенностям структур разных форм Анализ отдельных пьес или частей из произведений крупной формы с целью дальнейшего показа в детской аудитории	
контрольные работы: Проверочные работы Устные опросы по пройденным темам раздела Сравнительно-аналитические работы	
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	
Виды работ:	
Работа с учебно-методической литературой	
Презентации (рефераты, сообщения) по предложенным темам	
Подготовка к устному опросу	
Промежуточная аттестация в форме контрольного урока	

Наименование разделов и тем.	Содержание учебного материала (лекции, контрольные работы, внеаудиторные самостоятельные работы).	Общее количество часов (часы для лекций и контрольных работ указаны жирным шрифтом , часы для внеаудиторных самостоятельных работы – <i>тонким курсивом</i>).	Уровень освоения.
ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР (18 часов)			
Введение.	1. Цели и задачи курса; основные требования к занятиям. 2. Рекомендуемая основная и дополнительная литература.	1	
Раздел 1: МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ			
Тема 1. 1: Музыкальный образ.	1. Определение музыкального образа. Средства выразительности, влияющие на образ: мелодия и гармония, лад, фактура, регистр, жанр, динамика. 2. Понятие «кульминация», средства выразительности, подчёркивающие кульминацию. 3. <u>Контрольная работа</u> : Характеристика музыкального образа в прелюдиях Ф. Шопена №№ 4, 6, 7, 20 (одна прелюдия по выбору педагога).	3	2
	<i>Внеаудиторная самостоятельная работа: характеристика музыкального образа в фортепианных и вокальных миниатюрах из программы обучающегося по основному музыкальному инструменту, вокалу, дирижированию.</i>	2	
РАЗДЕЛ 2: ПРОСТЫЕ ФОРМЫ.			

Тема 2. 1: Период.	1. Общая характеристика простых форм, их применение в вокальной и инструментальной музыке. 2. Период и его разновидности; период как часть целого и как самостоятельная форма. 3. Типы периодов с точки зрения гармонического развития, квадратности, повторности.	5	2
	<i>Внеаудиторная самостоятельная работа: характеристика образа и особенностей формы в Прелюдии Ф. Шопена № 9.</i>	2	
Тема 2. 2: Простая двухчастная форма.	1. Применение как самостоятельной формы и как части большего построения. Разновидности. 2. Простая двухчастная форма с включением; отличия включения от репризы в простой трёхчастной форме. Примеры из «Детского альбома» П. И. Чайковского, романсов С. В. Рахманинова, «Экспромтов» и «Музыкальных моментов» Ф. Шуберта.	4	2
	<i>Внеаудиторная самостоятельная работа: характеристика пьес из «Детского альбома» П. И. Чайковского и «Альбома для юношества» Р. Шумана (по выбору преподавателя).</i>	3	
Тема 2. 3: Простая трёхчастная форма.	1. Применение как самостоятельной формы и как части большего построения. 2. Разновидности середин (развивающая и контрастная) и реприз (точная, сокращённая, варьированная, динамическая). <u>3. Контрольная работа:</u> характеристика музыкального образа и особенностей формы в романсе П. И. Чайковского «Забыть так скоро».	5	2
	<i>Внеаудиторная самостоятельная работа: характеристика музыкального образа и особенностей формы в ариях Ленского и Гремина из оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского.</i>	2	

ВТОРОЙ СЕМЕСТР (16 часов)			
РАЗДЕЛ 3: СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ			
Тема 3. 1: Сложная 3-частная форма.	1. Общая характеристика сложных форм. 2. Разновидности сложной трёхчастной формы: виды середин (трио, эпизод, переход) и реприз (da capo, сокращённая, варьированная, динамическая). 3. Применение. Примеры из симфоний Моцарта, Бетховена. Чайковского. <u>Контрольная работа</u> : характеристика образа и особенностей формы в Прелюдии № 15 Ф. Шопена.	3	2
	<i>Внеаудиторная самостоятельная работа: характеристика образа и особенностей формы в Экспромте Es dur Ф. Шуберта.</i>	2	
Тема 3. 2: Сложная 2-частная форма.	1. Причины редкого использования и применение. 2. Примеры из сочинений Ф. фон Флотова, П. И. Чайковского.	2	2
	<i>Внеаудиторная самостоятельная работа: характеристика музыкального образа и особенностей формы во Вступлении к опере «Кармен» Ж. Бизе и Арии Лизы из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама».</i>	1	

Тема 3. 3: Вариационная форма.	1. Происхождение вариаций. Вариации как форма и как жанр. 2. Старинные вариации (basso ostinato). Особенности варьирования. 3. Классические (фактурные) вариации. Понятие «общескрепляющий комплекс». Применение. 4. Свободные вариации. 5. «Двойные» вариации (вариации на две темы). Варианты работы с двумя темами, принципы варьирования, применение. 5. Вариации на soprano ostinato («глинкинские вариации»). Применение. <u>Контрольная работа:</u> анализ образа и особенностей формы в первой части Сонаты № 12 Л. ван Бетховена и «Персидском хоре» из оперы «Руслан и Людмила» М. И. Глинки.	2	2
	<i>Внеаудиторная самостоятельная работа: характеристика музыкального образа и особенностей формы во второй части Пятой симфонии Л. ван Бетховена.</i>	1	
Тема 3. 4: Рондо.	1. Происхождение формы. Рондо во французской и русской поэзии. 2. Рондо как форма и как жанр. 3. Доклассическое (куплетное) рондо. Примеры из сочинений Ж. Ф. Рамо и Ф. Куперена. 4. Классическое (пятичастное) рондо: тональный план, тип контраста первого и второго эпизодов. Примеры из фортепианных сонат Л. ван Бетховена (по выбору преподавателя). 5. Постклассическое (свободное) рондо. Примеры из сочинений Р. Шумана, опер А. П. Бородина и Н. А. Римского-Корсакова.	3	2

	<i>Внеаудиторная самостоятельная работа: характеристика образа и особенностей формы в</i> <i>а) фортепианной пьесе «Ярость из-за потерянного гроша» Л. ван Бетховена;</i> <i>б) в песне «Болтунья» С. С. Прокофьева.</i>	2	
Тема 3. 5: Сонатная форма.	1. Истоки формы. Строение старинной двухчастной и старосонатной формы. 2. Применение сонатной формы. 3. Строение экспозиции: типичный тональный план и возможные от него отступления, характер контраста главной и побочной тем, различие понятий «партия» и «тема», понятие «производный контраст». 4. Строение разработки: кварто-квинтовый и секундовый тональные планы, понятие «доминантовый предыкт». Мотивное, вариационное, полифоническое развитие; возможности сочетания нескольких типов развития. Материал разработки, понятие «эпизод в разработке». 5. Строение репризы; основные отличия репризы от экспозиции. Понятие «зеркальная реприза». 5. Роль и характер вступления. 6. Кода: её признаки, материал, тональный план. 7. Особенности строения сонатной формы в концерте для солиста с оркестром: понятие «двойная экспозиция», «совместная экспозиция», «каденция». <u>Контрольная работа:</u> 1. Устный опрос. 2. Характеристика образа и особенностей формы первой части Первой сонаты Л. ван Бетховена.	3	2
	<i>Внеаудиторная самостоятельная работа: характеристика образа и особенностей формы первой части Пятой или Шестой сонаты Л. ван Бетховена (по выбору преподавателя).</i>	1	

Тема 3. 6: Рондо-соната.	1. Применение. 2. Сочетание признаков двух форм (рондо и сонатной). 3. Разновидности.	1	2
РАЗДЕЛ 4: ИЗУЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ В ДЕТСКОЙ АУДИТОРИИ.			
Тема 4. 1: Возможности изучения различных форм в детской аудитории.	1. Примеры для изучения двухчастной и трёхчастной форм. 2. Примеры для изучения рондо. 4. Примеры для изучения сонатной формы.	2	2
	<i>Внеаудиторная самостоятельная работа: характеристика образа и особенностей формы детских песен (по выбору преподавателя).</i>	<i>1</i>	
ИТОГО: 40 часов аудиторных занятий + 20 часов внеаудиторной самостоятельной работы.			

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для групповых занятий с числом посадочных мест, соответствующих количеству студентов, обучающихся в группе.

Оборудование учебного кабинета: рояль, учебная доска. Технические средства обучения: устройства для демонстрации презентаций, воспроизведения аудиозаписей.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Абдуллина Г.В. Конспекты по анализу музыкальных форм. Методическое пособие для средних и высших учебных заведений. – СПб: Композитор, 2013.
2. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие для вузов. – М.: Валдос, 2003.
3. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений. – М.: Музыка, 1986.
4. Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма: Учебник по анализу. – СПб: Композитор, 1998.
5. Способин И.В. Музыкальная форма. – М.: Музыка, 1984.

Дополнительные источники:

1. Кремлев Ю.А. Фортепианные сонаты Бетховена. – М.: Советский композитор, 1970.
2. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений: Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. – М.: Музыка, 1980.
3. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений: Сложные формы. – М.: Музыка, 1984.
4. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений: Вариационная форма. – М.: Музыка, 1974.
5. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии. Ч.1. – М.: Музыка, 1988. Ч.2. – М.: Музыка. 1990.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, презентаций, сообщений, рефератов.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен уметь: • анализировать строение, стилевые и жанровые черты музыкального произведения в контексте особенностей художественной эпохи; • использовать данные музыкального анализа в самостоятельной профессиональной работе; • анализировать ладотональные и гармонические связи музыкальных произведений.	• опросы по пройденным темам раздела; • составление сравнительных таблиц; • анализ отдельных пьес или фрагментов из произведений крупной формы; • составление беседы в детской аудитории по темам учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен знать: • теоретические основы анализа музыкальных произведений; • основные стилевые особенности пройденных музыкальных произведений (форма, музыкальные образы, выразительные средства, жанровые признаки и элементы стилей), их основные темы на слух; • особенности строения форм; • методы анализа произведений.	• конспектирование отдельных глав из учебно-методической литературы; • устные опросы по изученному материалу; • сравнительно-аналитические работы; • составление сравнительных таблиц; • анализ отдельных пьес или фрагментов из произведений крупной формы.