

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

**«Нижегородское музыкальное училище (колледж)
имени М.А. Балакирева»**

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ музыкальных произведений

**специальности 53.02.02. Музыкальное искусство эстрады
(по видам)**

2020

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам: Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадное пение).

Организация-разработчик: ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева».

Разработчики:

Лившиц Д.Р. – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева», кандидат искусствоведения

Климентова Л.С. – председатель предметной цикловой комиссии «Теория музыки» ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева», кандидат искусствоведения

Шоронова И.Ю. – заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ музыкальных произведений

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) Инструменты страдного оркестра, Эстрадное пение

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

П.00 Профессиональный учебный цикл.

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.

ОП.06. Анализ музыкальных произведений

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

В результате освоения учебной 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 учебной 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.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать **профессиональными компетенциями (ПК)**:

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций.

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами джазовой импровизации.

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

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

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать результаты своей деятельности.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать **общими компетенциями (ОК)**, 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, обеспечивать его сплочение, 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

Время изучения – 7-8 семестры.

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	54
в том числе:	
лабораторные работы	<i>нет</i>
практические занятия	20
контрольные работы	4
курсовая работа (проект)	<i>нет</i>
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	27
в том числе:	
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)	<i>нет</i>
<i>Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Анализ музыкальных произведений

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. Анализ музыкальной формы как путь раскрытия содержания.			
Тема 1.1. Содержание и форма в музыке.	Содержание учебного материала 1. Специфика содержания музыкального искусства. 2. Единство формы и содержания. 3. Стиль и жанр в музыке. 4. Краткая эволюция музыкальных форм.	1	1
	Практические занятия Определение на слух жанров: марша, вальса, рэгтайма, джазовой баллады. Определение известных жанров по нотному тексту.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся В Прелюдиях Ф.Шопена найти примеры на жанр мазурки, баллады, траурного марша. В Прелюдиях Дж.Гершвина выявить жанровые признаки блюза, рэгтайма, свинга.	1	
Тема 1.2. Выразительные средства. Функции частей в музыкальной форме.	Содержание учебного материала 1. Общий обзор главных средств музыкальной выразительности (мелодии, гармонии, ритма). 2. Основные типы изложения: экспозиционный, развивающий и заключительный. 3. Функции частей в музыкальной форме: всеобщие, общелогические, общие композиционные и специальные композиционные.	1	2
	Практические занятия Анализ главных средств музыкальной выразительности в Прелюдиях Ф.Шопена.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ главных средств музыкальной выразительности в произведениях по специальности.	1	
Раздел 2. Период.			
Тема 2.1. Нормативный период.	Содержание учебного материала 1. Общие сведения. 2. Виды периодов. 3. Структура периода.	1	1
	Практические занятия Анализ на материале Прелюдий Ф.Шопена.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ периодов в произведениях по специальности.	1	
Тема 2.2. Квадратность.	Содержание учебного материала 1. Структурная основа квадратности. 2. Виды квадратов. 3. Нарушения квадратности.	1	2
	Практические занятия Анализ на материале Прелюдий Дж.Гершвина.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ квадратов в произведениях по специальности.	1	
Раздел 3. Простые формы.			
Тема 3.1. Простая	Содержание учебного материала 1. Общие сведения.	1	

двухчастная форма.	2. Виды простой двухчастной формы.		2
	Практические занятия Анализ на материале «Вре́мён года» П.Чайковского.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ простой двухчастной формы в произведениях по специальности.	1	
Тема 3.2. Простая трёхчастная форма.	Содержание учебного материала 1. Общие сведения. 2. Виды простой трёхчастной формы.	1	2
	Практические занятия Анализ на материале «Вре́мён года» П.Чайковского.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ простой трёхчастной формы в произведениях по специальности.	1	
Раздел 4. Сложные формы.			
Тема 4.1. Сложная трёхчастная форма.	Содержание учебного материала 1. Общие сведения. 2. Виды сложной трёхчастной формы.	1	2
	Практические занятия Анализ на материале «Вре́мён года» П.Чайковского.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ сложной трёхчастной формы в произведениях по специальности.	2	
	Контрольная работа	2	
Тема 4.2. Сложная двухчастная форма.	Содержание учебного материала 1. Общие сведения. 2. Виды сложной двухчастной формы.	1	2
	Практические занятия Анализ на материале «Вре́мён года» П.Чайковского.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ сложной двухчастной формы в произведениях по специальности.	1	
Раздел 5. Вариационная форма.			
Тема 5.1. Классические вариации	Содержание учебного материала 1. Бассоостинатные вариации. 2. Строгие вариации.	2	3
	Практические занятия Анализ на материале вариаций И.С.Баха, В.А.Моцарта.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ джазовой пьесы на выбор (строгие вариации) и песни О.Арефьевой «Чёрная флейта» (бассо-остинато).	1,5	
Тема 5.2. Постклассические вариации.	Содержание учебного материала 1. Свободные вариации. 2. Сопраноостинатные вариации.	2	3
	Практические занятия Анализ «Симфонических этюдов» Р.Шумана.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ «Персидского хора» из оперы «Руслан и Людмила» М.Глинки.	1,5	
Раздел 6. Рондо.			
Тема 6.1.	Содержание учебного материала 1. Общие сведения.	1	

Классическое рондо.	2. Особенности структуры.		2
	Практические занятия Анализ арии Фигаро В.Моцарта.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ рондо из сонаты №21 Л.Бетховена.	1	
Тема 6.2. Постклассическое рондо.	Содержание учебного материала 1. Общие сведения. 2. Особенности структуры.	1	2
	Практические занятия Анализ рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» М.Глинки.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ марша из оперы «Любовь к трём апельсинам» С.Прокофьева.	1	
Раздел 7. Полифонические формы.			
Тема 7.1. Фуга.	Содержание учебного материала 1. Общие сведения. 2. Двухчастная, трёхчастная, сложная фуга.	3	2
	Практические занятия Анализ фуги И.С.Баха на выбор.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ фуги «Modern Jazz Quartet» на выбор.	2	
Тема 7.2. Малые полифонические формы.	Содержание учебного материала 1. Фугато. 2. Фугетта. 3. Инвенция.	1	1
	Практические занятия Анализ инвенции И.С.Баха на выбор.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ малой полифонической формы из курса общего фортепиано.	1	
Раздел 8. Сонатная форма.			
Тема 8.1. Классическая сонатная форма.	Содержание учебного материала 1. Общие сведения. 2. Строение сонатной формы.	3	3
	Практические занятия Анализ 1 части симфонии №40 В.Моцарта.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ композиции «Close To The Edge» группы «Yes».	2	
Тема 8.2. Разновидности сонатной формы. Рондо-соната.	Содержание учебного материала 1. Сонатная форма без разработки. 2. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки. 3. Рондо-соната.	3	2
	Практические занятия Анализ увертюры к опере В.Моцарта «Свадьба Фигаро».	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ композиции П.Маккартни «Ebony And Ivory».	2	
Раздел 9. Циклические формы.			

Тема 9.1. Циклические формы классической музыки.	Содержание учебного материала 1. Сюита. 2. Сонатно-симфонический цикл.	3	3	
	Практические занятия Анализ «Карнавала» Р.Шумана.	1		
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ сюиты И.С.Баха на выбор.	2		
Тема 9.2. Концептуальный альбом.	Содержание учебного материала 1. Общие сведения. 2. Диапазон применения формы.	1	3	
	Практические занятия Анализ концептуального альбома Ч.Кориа «Return To Forever».	1		
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ концептуального альбома рока или джаза на выбор.	2		
Раздел 10. Современные формы.				
Тема 10.1. Контрастно- составные и концентрические формы.	Содержание учебного материала 1. Общие сведения. 2. Особенности структуры.	1	3	
	Практические занятия Анализ композиции «Innuendo» группы «Queen».	1		
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ Мазурки ор. 41 №2 Ф.Шопена.	1		
Тема 10.2. Свободные и смешанные формы.	Содержание учебного материала 1. Общие сведения. 2. Особенности структуры.	1	3	
	Практические занятия Анализ фрагмента композиции «Bohemian Rhapsody» группы «Queen».	1		
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ фрагмента «Голубой рапсодии» Дж.Гершвина.	2		
	Контрольный урок	2		
		Всего аудитор.	54	
		Всего самост.	27	
		Максимальная нагрузка	81	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для групповых занятий;

Оборудование учебного кабинета: стол, стул, доска, фортепиано, парты, стулья.

Технические средства обучения: проигрыватель CD-дисков.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Холопова В. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература» – СПб.: «Лань», 2006.
2. Григорьева Г. Музыкальные формы XX века. Анализ музыкальных произведений. М.: Владос, 2010.
3. Черная М.Р. Анализ музыкальных произведений. Учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2017.

Дополнительные источники:

1. Ройтерштейн М. Основы Музыкального анализа: Учеб. Для студ. пед. высш. учеб. заведе-ний. – М.: ВЛАДОС, 2001.
2. Мндоянц М. Анализ музыкальных форм.
<http://www.contrabass.ru/misc/analysis.htm>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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>Освоенные 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.</p> <p>Усвоенные 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.</p>	<p>Формы контроля: Кроме систематического опроса, в конце каждой темы проводятся контрольные уроки, на которых ученик представляет сделанный им домашний целостный анализ и пишет тест по пройденному теоретическому материалу. Итоговая оценка ставится после того, как учащийся представит анализы всех зачётных произведений и выполнит тесты.</p>