

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

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

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06

Анализ музыкальных произведений

специальностей 53.02.04 Вокальное искусство

Нижний Новгород
2021

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение.

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

Разработчики:

Ярошовец Иван Анатольевич, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева».

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

Шоронова Ирина Юрьевна, заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева»

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	14
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	15

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ музыкальных произведений

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.04 «Вокальное искусство», 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение».

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации СПО углубленной подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.

ОП.06 Анализ музыкальных произведений.

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

Целью курса «Анализ музыкальных произведений» (далее – курс) является подготовка выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Задачами курса являются:

- формировать музыкально-гуманитарную базу;
- создавать широкий профессиональный кругозор при помощи анализа музыкальных произведений;
- понимать логику развертывания музыкальной композиции, порядок следования ее разделов и значение каждого из них;
- научить студентов пониманию и практическому анализу стилистических, жанровых основ произведения, а также его структуры, тематизма, гармонии и многих других особенностей, входящих в понятие целостного анализа.

53.02.04 Вокальное искусство:

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- названия, основные признаки, характерные структурные особенности форм инструментальной, камерно-вокальной, оперной музыки.

уметь:

- охватывать музыкальное произведение в целом, улавливать линию внутреннего эмоционального развития;

- выявлять роль средств музыкальной выразительности в создании художественного образа.

владеть:

- навыками анализа отдельных элементов музыкальной формы (тематизма, приемов развития);
- навыками анализа ритма, композиции стихотворного текста, особенностей его воплощений в музыке;
- навыками выполнения аналитических этюдов (сравнительный анализ музыкальных произведений на один и тот же стихотворный текст; анализ отдельных произведений на определенную форму).

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение:

В результате изучения 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;

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 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.

В результате изучения дисциплины артист-вокалист, преподаватель 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, 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.

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие **личностные результаты (ЛР)**:

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лично и профессионального конструктивного «цифрового следа».	ЛР 4
Забочающийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой.	ЛР 10
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.	ЛР 11
Активно применяющий полученные знания на практике.	ЛР 13
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.	ЛР 15
Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности, осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.	ЛР 17
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте гармонии	ЛР 18

Развивающий творческие способности, обладающий образным мышлением, чувством стиля, развитым художественным вкусом.	ЛР 21

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 35 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)	105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	70
в том числе:	
практические занятия	22
контрольные работы	11
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	35
в том числе: внеаудиторная самостоятельная работа	35
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Анализ музыкальных произведений

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1.	Музыка как вид искусства	6	
Тема 1.1.	Содержание учебного материала	2	1
Музыка как вид искусства	1 Музыка как вид искусства. Всеобщие и специфические черты музыки как одного из видов искусства. Проблема отношения музыки к окружающей действительности. Основные концепции о сущности музыки Специфика музыки: звуковой состав, интонационная природа и процессуальный, временной характер.		
	Самостоятельная работа обучающихся Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов.	1	
Тема 1.2	Содержание учебного материала	2	2
Содержание и форма в музыке	1 Содержание музыки как отражение диалектики интеллектуального, эмоционального и духовного развития человеческого общества. Содержание и форма. Процессуальность как естественное следствие временной природы музыки. Отражение всеобщих и индивидуальных сторон процесса. Композиционная структура как результат процесса. Типовые и индивидуальные формы-схемы. Целостность и членимость – двуединая, характерная черта музыкальной формы.		
	Самостоятельная работа обучающихся Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов.	1	
Раздел 2.	Система музыкально-выразительных средств	15	
Тема 2.1.	Содержание учебного материала	1	1
Музыкально-выразительные средства. Мелодия	1 Музыкально-выразительные средства. Система музыкально-выразительных средств как специфический художественный язык. Разграничение выразительных и формообразующих возможностей. Различные принципы взаимодействия музыкальных средств, компонентов и сторон в рамках единого художественного целого: параллелизм, контрастное сочетание, взаимодополняющее сочетание. Принцип множественного и концентрированного взаимодействия.		
	2 Мелодия. Понятие мелодии как сложного, целостного музыкального организма, рожденного в результате взаимодействия нескольких музыкальных средств и систем: ладо-гармонической, ритмической, линейной, фактурной. Мелодическая линия. Фактурная организация мелодии. Взаимосвязь мелодии с другими элементами музыкального языка (гармонией, ритмом, темпом, динамикой и т.д.) и характер их отношений (параллельный, взаимодополняющий, противоречивый).	1	2, 3
	Практические занятия Анализ элементов музыкальной речи.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов.	2	
Тема 2.2	Содержание учебного материала		1, 2, 3

Ритм	1	Ритм. Понятие ритма как временной и акцентной стороны элементов и средств музыки (мелодии, гармонии и т. д.). Ритм как одно из главных выразительных и формообразующих средств. Ритмический рисунок как организация одинаковых и различных длительностей. Ритмический акцент. Метр – организующая роль и выразительные возможности. Классификация метра: простой, сложный, смешанный, переменный. Метр высшего порядка. Метр как один из признаков жанра. Регулярный и нерегулярный типы ритма. Средства регулярного ритма: неизменность такта, простые и сложные размеры, остинатные ритмические рисунки. Средства нерегулярного ритма: переменность такта, непериодичность акцентов, смешанные размеры, переменные ритмические рисунки. Метр как важнейший формообразующий фактор. Масштабно-тематическая структура музыкальной речи.	1	
	Практические занятия Анализ элементов музыкальной речи.		1	
	Самостоятельная работа обучающихся Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов.		1	
	Содержание учебного материала		1	1, 2, 3
1	Гармония. Ведущее выразительное и формообразующее значение гармонии в европейской музыке. Фонизм и функциональность гармонии. Закономерность классической гармонии, гармонические средства формообразования: главная тональность – объединяющий фактор, смена тональности – расчленяющий; модуляция – разновидность и их значение в развитии.	1		
Практические занятия Анализ элементов музыкальной речи.		1		
Самостоятельная работа обучающихся Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов.		1		
Тема 2.3 Гармония	Содержание учебного материала		1	1, 2
	1	Фактура. Фактура как строение музыкальной ткани, как система организации по вертикали, горизонтالي и глубине всех средств и компонентов музыкального текста (голоса, партии, пласты, слои, созвучия, ячейки, планы). Краткая характеристика основных компонентов фактуры.	1	
	Практические занятия Анализ элементов музыкальной речи.		1	
	Самостоятельная работа обучающихся Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов.		1	
	Контрольные работы Анализ элементов музыкальной речи в художественном примере. Теоретический опрос.		1	
Раздел 3. Жанровая система музыки и функциональные основы формы			9	
Тема 3.1 Жанр в музыке	Содержание учебного материала		2	1, 2
	1	Жанр в музыке. История вопроса и знакомство с основными положениями научного труда О. В. Соколова «Морфологическая система музыки и ее художественные жанры». Жанр как выразительно-смысловой и формообразующий фактор. Понятие моножанровости и полижанровости по горизонтали и вертикали. Жанровое содержание произведения как результат сопряжения нескольких уровней его проявления: на уровне всей композиции, ее частей и темы.	1	
	Практические занятия Анализ жанровых признаков в художественных образцах.		1	
	Самостоятельная работа обучающихся Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов.		2	
	Контрольные работы Теоретический опрос. Анализ жанровых признаков в художественных образцах.		1	

Тема 3.2 Функции частей музыкальной формы	1	Функции частей музыкальной формы. Знакомство с основными положениями теории музыкальных функций В. Бобровского, с системой многоуровневого их проявления и классификацией на: всеобщие (I m t), общелогические, общекомпозиционные, специальные и драматургические. Понятие моно-функциональности, переменности и совмещения функций. Современная теория – ключ к самостоятельному, глубокому познанию музыкальной формы и содержания музыкального произведения.	1	1, 2, 3
	Практические занятия Экспликация функциональной теории музыкальной формы В.П. Бобровского.		1	
	Самостоятельная работа обучающихся Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов.		1	
Раздел 4.		Период и простые формы	18	1, 2, 3
Тема 4.1 Период	Содержание учебного материала		3	
	1	Период. Период как форма изложения относительно развитой и законченной музыкальной мысли. Общелогическая функция – изложение темы. Структурное строение, два уровня. Предложение как составная часть периода. Гармоническое строение. Тематическое строение. Сложный период. Анализ образцов: Бетховен. Соната № 1, ч. 2; № 2, ч. 4; № 16, ч. 2; № 4, ч. 2; № 8, ч. 2; № 13, ч. 3; Шопен. Прелюдии: e-moll, G-dur; Скрябин. Прелюдии: op. 31 № 2. Прокофьев. Мимолетности: № 1, 12. Шопен. Прелюдия a-moll; Чайковский. «Апрель». Глазунов. Соч. 42 № 3 Вальс D-dur; Рахманинов. Концерт № 2, ч. 2**		
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений в форме периода различных модификаций.		2	
	Самостоятельная работа обучающихся Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов.		3	
	Контрольные работы Теоретический опрос. Анализ музыкального произведения в форме периода.		1	
Тема 4.2 Простые формы. Промежуточные простые формы.	Содержание учебного материала		1	
	1	Простая двухчастная форма. Двухчастная безрепризная форма. Двухчастная репризная форма. Широкое использование формы в вокальном жанре: в песне с запевом и припевом, в романсе.		
	2	Простая трёхчастная форма. Трёхчастная форма как более развитый структурно-масштабный вариант двухчастной формы (в этапах развития и завершения), в которой I часть – (i) выполняет экспозиционную функцию, II часть – середина – (m) – бифункциональна (развитие или экспозиция второй темы), III часть – (t) – функция объединения, завершения формы. Классификация формы с позиции тематического строения и функции второй части (однотемная – развивающая и двухтемная – контрастная) и третьей части (репризная, безрепризная). Различные варианты динамического профиля трёхчастной формы. Повтор частей: качество и варианты.	1	
	3	Промежуточные простые формы. Результат свободного использования принципов структурной и процессуальной организации двухчастной и трёхчастной форм. Варианты: 1) простая двухчастная форма с расширенной, развитой нередко до масштабов периода репризой; 2) простая трёхчастная форма с нормативной репризой и маленькой, равной половине первой части, серединой; 3) простая трёхчастная форма с нормативной серединой и сокращённой репризой до одного предложения; 4) 2х-3хчастная форма – двухчастная репризная форма, в которой первая часть – сложный период, вследствие чего реприза – одно предложение (само по себе – простой период) наделено функцией части. Внедрение принципов структурной и процессуальной организации простых форм в форму периода: 1) период неповторного строения и двухчастная форма (безрепризная и репризная); 2) период из трех предложений и трёхчастная форма; 3) период из двух предложений неповторного строения с дополнением репризного характера и трёхчастная форма.	1	
Практические занятия Анализ музыкальных произведений в данных формах.		2		

	Самостоятельная работа обучающихся Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов.	3	
	Контрольные работы Теоретический опрос. Анализ музыкального произведения в простой либо промежуточной форме.	1	
Раздел 5.	Регулярные сложные формы	51	
Тема 5.1 Сложная двухчастная и трехчастная формы	Содержание учебного материала	1	1, 2, 3
	1 Сложная двухчастная форма. Выразительный смысл таких форм – в сопоставлении резко контрастных образно-тематических сфер без репризного утверждения первой из них. Композиционные варианты: сопоставление простых форм; простой формы и периода; простой и сложный.		
	2 Сложная трёхчастная форма. Форма, первая часть которой написана в форме более сложной, чем период (простые формы, вариации, рондо, сложная трехчастность, сонатная). Использование композиторами в подавляющем большинстве только репризной формы; отдельные образцы безрепризной сложной трехчастной формы в вокальной и оперной музыке. Характер контрастирования частей (контраст сопоставления): появление нового тематического материала без предварительной подготовки после глубокой цезуры, создаваемой структурной, тематической и тонально-гармонической завершенностью первой части. Тональные соотношения, также характеризующие самостоятельность и циклическое «прошлое» частей: сохранение ладотональности, одноименная тональность, тональность субдоминантового направления. Два типа средних частей в классической музыке – трио и эпизод. Типы реприз: полная, расширенная, сокращенная; точная – статическая и измененная: варьированная, динамическая, динамизированная, синтезированная. Сверхсхемные части – вступление и кода – как признак исторически возрастающей органичности, целостности сложной трехчастной формы. Драматургия сложной трехчастной формы. Сфера применения сложной трехчастной формы.	1	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений в данных формах.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов.	2	
	Тема 5.2 Рондо и его стилевые разновидности	Содержание учебного материала	
1 Рондо и его стилевые разновидности. Рондо как жанр, как форма и как принцип формообразования. Структурные особенности рондо французских клавесинистов. Рондо венского классицизма (Гайдн, Моцарт, Бетховен). Композиционные особенности формы: стабилизация преобладающей 5-частной структуры (АВАСА). Рондо последующих эпох (19 – 20 века). Новое рондо как третья стадия исторического развития этой формы. Особенности структурно- процессуальной организации формы. Рондальные и рондофицированные формы. Широкое использование формы рондо и рондообразных построений в музыке 19 – 20 века: от камерно-вокальной и инструментальной до монументальной симфонической и оперной.			
Практические занятия Анализ музыкальных произведений в данных формах.	2		
Самостоятельная работа обучающихся Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов.	3		
Контрольные работы Теоретический опрос. Анализ музыкального произведения в форме рондо.	2		
Тема 5.3	Содержание учебного материала	2	1, 2, 3

Вариации	1	Вариации. Вариационный принцип развития и вариационная форма.. Краткий экскурс в историю и предысторию формы, ее классификация соответственно историческим эпохам: старинные (16 – 17 вв.), классические (18 в.), вариации эпохи романтизма (19 в.) и 20 века. Классификация формы с позиции особенностей внутреннего процесса: 1. Вариации на одну тему и на несколько (двойные, тройные); 2. Строгие и свободные; 3. Оstinатные (на бас и мелодию), фигурационно-орнаментальные; 4. Характерные с ярко выраженным отпечатком индивидуальной экспрессии, сильно отличающейся от первоисточника; жанрово-характерные, индивидуальность и средства образно-музыкального обновления которых связаны с каким-либо конкретным жанром (скерцо, романс, марш, fuga и т. д.).		
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений в данных формах.		2	
	Самостоятельная работа обучающихся Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов.		3	
	Контрольные работы Теоретический опрос. Анализ музыкального произведения в вариационной форме.		2	
Тема 5.4	Содержание учебного материала		2	1, 2, 3
Сонатная форма	1	Сонатная форма: понятие, функции сонатной формы. Классическая сонатная форма. Структура. Партии и их взаимодействие. Разделы формы. Драматургия. Тематизм.		
	2	Стилевые разновидности сонатной формы. Краткий обзор исторических этапов развития сонатной формы: от зарождения принципов сонатного мышления в полифонических формах (прежде всего в фугах и старинной двухчастной форме в творчестве И. С. Баха), через старинную сонатную форму (Д. Скарлатти, Ф. Дуранте и др.) как первый этап в развитии собственно сонатной формы, к ее вершинам в 18 веке – классической, и романтической – в 19 веке. Сонатная форма в русской музыке. Сонатная форма в 20 веке.	4	
	3	Типичные безмодуляционные модификации сонатных форм. 1. Сонатная форма без разработки – сонатная композиция с пропущенным разработочным разделом. 2. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки. Область применения: части сонатно-симфонического цикла, инструментальная миниатюра и вокальные жанры. 3. Сонатная форма в первых частях инструментальных концертов, двойная экспозиция.	4	
Практические занятия Анализ музыкальных произведений в данных формах.		4		
Самостоятельная работа обучающихся Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов.		8		
Контрольные работы Теоретический опрос. Анализ музыкального произведения в сонатной форме.		2		
Тема 5.5	Содержание учебного материала		1	2
Рондо-соната	1	Рондо-соната. Высшая форма классического рондо, возникшая в результате прочного синтеза принципов развития и формообразования рондо и сонатной формы. Определение: рондо с тремя эпизодами (иногда большим количеством), крайние из которых находятся в таких же соотношениях с рефреном как побочная партия с главной. Два типа структурной организации: 1. Композиция с членением на три крупных части подобно сонатной форме: 1 ч. экспозиция, 2 ч. – центральный эпизод, 3 ч. – реприза. 2. Рондообразная, с малыми триадами, без явного сплочения тем в крупные части, с репризным сонатного типа возвратом начальной стадии развития формы. Большая простота тональных планов в сравнении с сонатной формой; более редкие отступления от нормативных планов.		

	Практические занятия Анализ музыкальных произведений в данных формах.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов.	1	
Раздел 6	<i>Прочие сложные и циклические формы</i>	6	
Тема 6.1 Смешанные и свободные формы. Формообразование в вокальной музыке.	Содержание учебного материала	1	2
	1 Смешанные и свободные формы. Определение как форм, состоящих из двух или нескольких частей, самостоятельных по музыкальному материалу, развитых и контрастирующих друг другу подобно частям цикла, лишенных, однако, полной завершенности и связанных в единое целое непрерывным развитием. Строение частей контрастно-составной формы: простые, сложные, вариации, рондо, сонатное, полифоническое, а также свободное импровизационное развертывание. Разная степень самостоятельности частей.		
	2 Формообразование в вокальной музыке. Важнейшие общие особенности вокальных форм в связи с влиянием словесного текста. Классические инструментальные формы в вокальной музыке и их особенности в связи с кантиленностью мелоса, строфичностью стиха и сквозным развитием текста. Период; простые, сложные двухчастные и трехчастные формы, рондо, сонатная без разработки. Не характерность полной сонатной формы, концентрическая контрастно-составная, смешанные.	1	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений в данных формах.	1	
	Контрольные работы Теоретический опрос. Анализ музыкального произведения в смешанной (свободной) форме.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов.	2	
	Всего аудит.	70	
	Всего самост.	35	
	Максимальная нагрузка	105	

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкально-теоретических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: фортепиано, парты, стулья, доска с нотным станом.

Технические средства обучения: звуковоспроизводящая аппаратура.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. — Л.: Музыка, 1971.
2. Бобровский В. П. Функциональные основы музыкальной формы. — М.: Музыка, 1977.
3. Кюрегян Т.С. Форма в музыке XII-XX веков. — М.: ТЦ Сфера, 1998.
4. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений : Учеб. пособие. — М.: Музыка, 1979.
5. Мартынов В.И. Время и пространство как факторы музыкального формообразования // сб. Ритм, пространство и время в литературе, и искусстве. — Л.: Музыка, 1974. — с.238-248.
6. Очеретовская Н. Л. Содержание и форма в музыке. — Л.: Музыка, 1985.
7. Сабанеев Л. Л. Ритм // в сб.: Мелос, кн. 1. — СПб, 1917
8. Соколов О. В. Морфологическая система музыки и её художественные жанры: Монография. — Нижний Новгород: изд-во Нижегородского университета, 1994.
9. Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений: Сложные формы: Учебник. — М.: Музыка, 1984.
10. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений: Учеб. пособие. 2-е изд. — СПб: Лань, 2001.
11. Черная М.Р. Анализ музыкальных произведений. Учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2017.

Дополнительные источники:

1. Праут Э. Музыкальная форма. — 2-е изд. — пер.с англ. Графа С. Л. Толстого., — М.: П. Юргенсон въ Москве, 1917.
2. Протопопов В. Л. Очерки из истории музыкальных форм XIV — начала XIX века. — М.: Музыка, 1979
3. Тюлин Ю. Н. и др. Музыкальная форма: Учебник. — М.: Музыка, 1974.

Интернет-источники:

1. www.ismlp.org (дата доступа 01.06.2014 03:15)

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
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 Усвоенные знания: • простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату; • понятие о циклических и смешанных формах; • функции частей музыкальной формы; • специфика формообразования в вокальных произведениях	• Устная проверка (опрос) по теоретическим сведениям • Опрос по индивидуальным заданиям • Практические занятия • Проверочные работы по темам • Контрольная работа