

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)

2022

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 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной 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.

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

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.	ЛР 11
Активно применяющий полученные знания на практике.	ЛР 13
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте гармонии	ЛР 14
Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес	ЛР 15
Развивающий творческие способности, обладающий образным мышлением, чувством стиля, развитым художественным вкусом.	ЛР 16

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 зачет.

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>