

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

Согласовано на заседании
Учебно-методического совета
Протокол № 1

от «20» сентября 2021 г.

Утверждаю
проректор по учебной и
воспитательной работе
 О. В. Шмакова
«21» сентября 2021 г.

Кафедра теории музыки и композиции

**Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины
ОП.05 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ**

*Основная профессиональная образовательная программа по специальности 53.02.03
«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов)
квалификация «Артист, преподаватель, (концертмейстер)»*

*Основная профессиональная образовательная программа по специальности 53.02.06
«Хоровое дирижирование»
квалификация «Дирижер хора, преподаватель»*

Форма обучения – очная

Автор-составитель: Хилько Н.П., преподаватель

Рассмотрено на заседании
Кафедры:
Протокол № 1
«03» сентября 2021 г.
Зав. кафедрой И. В. Копосова

Петрозаводск
2021

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
 - 2. Требования к уровню освоения дисциплины**
 - 3. Объем дисциплины и виды учебной работы**
 - 4. Содержание дисциплины**
 - 4.1. Содержание разделов дисциплины**
 - 4.2. Распределение часов по темам и видам занятий**
 - 5. Практические формы проведения занятий**
 - 6. Оценка уровня освоения дисциплины**
 - 6.1. Текущий контроль**
 - 6.2. Итоговый контроль**
 - 7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**
 - 7.1. Литература**
 - 7.2. Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы**
 - 8. Современные базы данных и информационно-справочные системы**
 - 9. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
 - 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются:

- формирование общих и профессиональных компетенций;
- овладение практическими навыками, позволяющими обучающимся определить структуру музыкального произведения.

Задачи дисциплины:

- воспитать у обучающихся полноценные эстетические оценки и критерии;
- сформировать их музыкальное мышление, чувство стиля;
- развить творческие способности.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций – ОК, профессиональных компетенций – ПК:

Код и наименование компетенций		Специальность
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.		53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 53.02.06 Хоровое дирижирование
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.		53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 53.02.06 Хоровое дирижирование
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.		53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 53.02.06 Хоровое дирижирование
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.		53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 53.02.06 Хоровое дирижирование
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.		53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 53.02.06 Хоровое дирижирование
ОК 6.	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.	53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);
ОК 6.	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.	53.02.06 Хоровое дирижирование
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.		53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 53.02.06 Хоровое дирижирование

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.		53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 53.02.06 Хоровое дирижирование
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.		53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 53.02.06 Хоровое дирижирование
ПК 1.1.	Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.	53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
	Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).	53.02.06 Хоровое дирижирование
ПК 1.4.	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.	53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
	Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения.	53.02.06 Хоровое дирижирование
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.		53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 53.02.06 Хоровое дирижирование
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.		53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 53.02.06 Хоровое дирижирование
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.		53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 53.02.06 Хоровое дирижирование

В результате освоения дисциплины обучающийся по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 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 форы, 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 освоения дисциплины обучающийся по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 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.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа, из них: 68 часов обязательной учебной нагрузки обучающихся, включающей 52 часа лекционных и 16 часов практических занятий, и 34 часа самостоятельной работы студентов.

Виды учебной работы (согласно учебному плану)	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Учебная нагрузка обучающихся,									
в том числе:									
Максимальная	102	-	-	-	-	-	-	48	54
Самостоятельная работа студентов	34	-	-	-	-	-	-	16	18
Обязательная,	68	-	-	-	-	-	-	32	36
в том числе:									
- лекции, уроки	52	-	-	-	-	-	-	24	28
- практические занятия	16	-	-	-	-	-	-	8	8
Формы промежуточной аттестации									
Зачеты									
Дифференцированные зачеты									
Экзамены									✓

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Введение. Категории «музыкальная форма», «музыкальное содержание»; гомофонные формы XVIII–XIX веков; виды анализа. Предмет, цели, виды анализа. Планы выражения и содержания в художественном произведении. Понятие «музыкальный язык». Процессуальное и архитектурное понимание формы.

Тема 2. Период. Определение. Структура периода. Гармоническое строение периода. Тематическое строение периода. Период как форма миниатюры.

Тема 3. Песенные (простые) формы. Определение. Простая двухчастная форма (развивающая, контрастная, репризная). Старинная двухчастная форма. Простая трехчастная форма (репризная, безрепризная). Типы середин. Типы реприз.

Тема 4. Сложные формы. Промежуточные формы. Концентрические формы. Определение. Генезис сложных форм. Сложная трехчастная форма. Формы 1-х частей. Типы средних частей (трио, эпизод). Типы реприз (точная, измененная). Вступление, кода. Сложная

двухчастная форма. Разновидности (ямбическая, хореическая, уравновешенная). Промежуточные 3-частные формы.

Тема 5. Рондо, рондообразные и рондифицированные формы. Принцип и форма рондо. Жанровый характер рондо. Рефрен (характеристика темы, форма). Характеристика эпизодов. Исторические типы рондо. Продленные трехчастности (3–5-частная, двойная и тройная трехчастная формы). Рондифицированные формы (формы с припевами).

Тема 6. Вариационная форма. Вариационный принцип и вариационная форма. Оstinатные вариации (basso, soprano). Характеристика темы. Способы варьирования. Строгие орнаментальные вариации. Характеристика темы. Общескрепляющий комплекс. Жанровые вариации. Свободные вариации. Двойные вариации. Композиционные проблемы вариационной формы (завершение, композиционные акценты середины, 3/4 формы). Образование микроциклов.

Тема 7. Сонатная форма. Сонатные принципы. Сонатная композиция. Экспозиция: разделы главной (характеристика темы, форма) и побочной партий (характеристика темы, форма, перелом). Роль связующей (основные фазы, промежуточная тема) и заключительной. Разработка и ее строение (разделы, волны). Гармонические особенности: тональный план. Эпизодическая тема. Эпизод вместо разработки. Отсутствие разработки (неполная сонатная форма). Реприза. Характерные структурные и тональные изменения. Разновидности (динамическая, инотональная, сокращенная, зеркальная, контрапунктическая). Вступления и коды. Сонатная форма в классическом инструментальном концерте.

Тема 8. Циклические формы. Определение сюиты. Исторические типы сюиты (старинная танцевальная, новая сюита). Определение сонатно-симфонического цикла. Семантические стереотипы частей. Тональный план. Разновидности.

Тема 9. Контрастно-составные, свободные и смешанные формы. Контрастно-составная форма сочетает свойства циклической и одночастной. Пути преобразования циклических форм в контрастно-составные. Строение частей. Средства контраста. Классификация форм по количеству частей (двухчастная, трехчастная, многочастная); по жанровому генезису (слитно-циклическая, в рамках оперного действия или номера оратории). Смешанные формы. Определение. Рондо-соната как устойчивый тип смешанной формы. Другие виды, возникающие в результате взаимопроникновения: сонатности и цикличности, сонатности и вариационности, вариационности и рондальности. Свободные формы. Определение. Дифференциация: формы, возникшие на видоизменении определенной композиции, сочетающие в себе черты сразу нескольких композиций, имеющие оригинальный композиционный план.

Тема 10. Формы вокальной музыки. Куплетная. Формы куплета. Запев и припев. Куплетно-вариационная форма. Разные виды варьирования. Сквозная строфическая форма. Приемы внутреннего единства. Вокальные циклы (сюжетные, бессюжетные).

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий

№ п/п	Наименование темы	ЛЗ	ПЗ	СРС	Всего часов
1.	Введение. Категории «музыкальная форма», «музыкальное содержание»; гомофонные формы XVIII–XIX веков; виды анализа.	2	-	1	3
2.	Период.	8	4	5	17
3.	Песенные (простые) формы.	6	2	5	13
4.	Сложные формы. Промежуточные формы. Концентрические формы.	8	2	5	15
5.	Рондо, рондообразные и рондифицированные формы.	6	2	4	12
6.	Вариационная форма.	6	1	4	11
7.	Сонатная форма.	8	1	4	13

8.	Циклические формы.	2	1	2	5
9.	Контрастно-составные, свободные и смешанные формы.	4	1	2	7
10.	Формы вокальной музыки.	2	2	2	6
	Итого:	52	16	34	102

5. Практические формы проведения занятий

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды практических занятий	Длительность (час.)
1.	Период.	Анализ формы музыкального произведения или его фрагмента	3
2.	Песенные (простые) формы	Анализ формы музыкального произведения или его фрагмента	1
3.	Сложные формы. Промежуточные формы.	Анализ формы музыкального произведения	1
4.	Рондо. Рондообразные и рондифицированные формы.	Анализ формы музыкального произведения	2
5.	Вариационная форма.	Анализ формы музыкального произведения	2
6.	Сонатная форма.	Анализ формы музыкального произведения	3
7.	Циклические формы	Анализ формы музыкального произведения	1
8.	Контрастно-составные, свободные и смешанные формы.	Анализ формы музыкального произведения	1
9.	Формы вокальной музыки.	Анализ формы поэтического текста и созданного на его музыкального произведения	2
Итого (час.)			16

6. Оценка уровня освоения дисциплины

Для оценки уровня освоения общепрофессиональной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» используются следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости и итоговый контроль (экзамен).

6.1. Текущий контроль:

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в течение 7 и 8 семестров устно в виде собеседований по результатам домашних заданий, письменно в виде выполнения теста. Тестирование студентов направлено на выявление знаний музыкальной формы, специфики формообразования вокальных сочинений.

6.2. Итоговый контроль:

Формой итогового контроля является экзамен в 8 семестре. Экзамен включает проверку теории музыкальной формы в виде теста, вопросы которого охватывают все темы курса, и анализ музыкального произведения с листа.

Критерии оценки экзамена:

Оценка «отлично» ставится, если студент в процессе анализа произведения обнаружил глубокое знание материала, свободное владение профессиональной терминологией, аргументировано отвечал на дополнительные вопросы экзаменатора; правильно определил тип музыкальной формы и ее особенности; получил за тест 8–10 баллов, представил все 10 домашних задания, выполненные в течение курса.

Оценки «хорошо» студент заслуживает, если в процессе анализа произведения он обнаружил хорошее знание материала, свободное владение профессиональной терминологией, отвечал на дополнительные вопросы экзаменатора; при определении формы анализируемых произведений допустил 1–2 ошибки; получил за тест 6–7 баллов, представил все 10 домашних задания, выполненные в течение курса.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в процессе анализа произведения студент обнаружил поверхностное знание материала, плохо владеет профессиональной терминологией, отвечал на дополнительные вопросы экзаменатора; при определении формы анализируемых произведений допустил 3–4 ошибки; получил за тест 5 баллов представил 8 домашних заданий, выполненных в течение курса.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент в процессе анализа произведения обнаружил слабое знание материала, плохо владеет профессиональной терминологией, не смог ответить на дополнительные вопросы экзаменатора; при определении формы анализируемых произведений допустил более 4-х ошибок; получил за тест менее 5 баллов, представил менее 8 домашних заданий, выполненных в течение курса.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Литература

1. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для среднего профессионального образования / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05308-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472921> (дата обращения: 13.07.2021).

2. Способин, И. В. Музыкальная форма : учебник / И. В. Способин. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 404 с. — ISBN 978-5-8114-4084-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129117> (дата обращения: 13.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0334-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/44767> (дата обращения: 13.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-0392-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/30435> (дата обращения: 13.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.2. Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

1. Архив классической музыки: <http://classic-online.ru/> (дата обращения: 1.02.2019).

2. Нотный архив Бориса Тараканова: <http://notes.tarakanov.net/> (дата обращения: 1.02.2019).

3. Нотный архив России: <http://www.notarhiv.ru/> (дата обращения: 1.02.2019).

4. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 1.02.2019).

5. Сайт «Нотная библиотека классической музыки»: <http://nlib.org.ua/> (дата обращения: 1.02.2019).

6. Сайт «Погружение в классику»: <http://intoclassics.net/> (дата обращения: 1.02.2019).

7. Сайт «Petrucci Music Library»: <https://imslp.org/> (дата обращения: 1.02.2019).

8. Современные базы данных и информационно-справочные системы

1. ЭБС Лань (коллекция Музыка и театр);
2. ЭБС Фолиант;
3. Электронный каталог <http://foliant.ru/catalog/cnsrv/>;
- 4 Национальная электронная библиотека <http://xn--90ax2c.xn--plai/>;

9. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение OnlyOffice (свободно распространяемое)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В учебном процессе используются:

- компьютер, аудиосистема;
- доступ к сети Интернет;
- проектор;
- классная доска.

Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение основных задач дисциплины и способствует:

- формированию музыкального мышления, чувства стиля,
- развитию творческих способностей;
- воспитанию полноценных эстетических оценок и критериев.

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды самостоятельной работы	Формы контроля
2	Период.	Выполнение домашних заданий. Подготовка к <i>тесту №1 «Период»</i> .	Проверка в классе на уроке; контрольная работа
3	Песенные (простые) формы.	Выполнение домашних заданий.	Проверка в классе на уроке
4	Сложные формы. Промежуточные формы.	Выполнение домашних заданий.	Проверка в классе на уроке
5	Рондо. Рондообразные и рондифицированные формы	Выполнение домашних заданий.	Проверка в классе на уроке
6	Вариационная форма.	Выполнение домашних заданий.	Проверка в классе на уроке

7	Сонатная форма.	Выполнение домашних заданий. Подготовка к <i>тесту</i> «Сонатная форма».	Проверка в классе на уроке; контрольная работа
8	Циклические формы.	Выполнение домашних заданий.	Проверка в классе на уроке
9	Контрастно-составные, свободные и смешанные формы.	Выполнение домашних заданий.	Проверка в классе на уроке
10	Формы вокальной музыки.	Выполнение домашних заданий.	Проверка в классе на уроке;

Задания для самостоятельной работы обучающихся

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Виды и содержание самостоятельной работы
1.	Введение. Категории «музыкальная форма», «музыкальное содержание»; гомофонные формы XVIII–XIX веков; виды анализа.	Прочитать «Введение» к главе I, из учебника В. Н. Холоповой «Формы музыкальных произведений» и ответить на вопросы для самоконтроля: Что такое музыкальная форма? Что входит в систему музыкальной выразительности?
2.	Период.	Используя материал лекции, проанализировать экспозиционные периоды в следующих произведениях: <ul style="list-style-type: none"> • Чайковский «Детский альбом»: Утренняя молитва, Полька, Мама, Камаринская; • Шуман Альбом для юношества: «Незнакомец», «Сицилийская песенка». • 2 произведения (на выбор), изучаемые по специальности. Подготовиться к контрольной работе.
3.	Песенные (простые) формы.	Используя материал лекции, проанализировать формы следующих произведений: <ul style="list-style-type: none"> • Чайковский «Детский альбом»: Старинная французская песенка, Шарманщик поет, Полька. • Шуберт, «Девушка и смерть», • 1 произведение (на выбор) из репертуара по специальности.
4.	Сложные формы. Промежуточные формы.	Используя материал лекции, проанализировать формы следующих произведений: <ul style="list-style-type: none"> • Моцарт Соната для ф-но №11, II ч.; • Шопен Ноктюрн f-moll, op 55, • Россини «Севильский цирюльник»: каватина Розины, • Чайковский «Иоланта»: ариозо Иоланты «Отчего это прежде не знала».
5.	Рондо, рондообразные и рондифицированные формы.	Используя материал лекции, проанализировать формы следующих произведений: <ul style="list-style-type: none"> • Куперен «Кумушки», • Дакен «Кукушка», • Гайдн Соната D-dur (Hob.37), финал;

		<ul style="list-style-type: none"> • Даргомыжский «Ночной зефир», • Шопен Вальс <i>cis-moll</i>.
6.	Вариационная форма.	<p>Используя материал лекции, проанализировать формы следующих произведений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гендель. Пассакалия из клавирной сюиты <i>g-moll</i>; • Глинка «Руслан и Людмила»: Турецкий танец, • Бетховен 12 вариаций из «Волшебной флейты» Моцарта; • Лядов Вариации на тему Глинки.
7.	Сонатная форма.	<p>Используя материал лекции, проанализировать формы следующих произведений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Моцарт Соната для ф-но № 5, I ч.; • Бетховен Соната для ф-но № 3, I ч. <i>или</i> Соната для скрипки и ф-но №9, I ч.; Соната для ф-но № 17, II ч. <p>Подготовиться к контрольной работе.</p>
8.	Циклические формы.	<p>Используя материал лекции, проанализировать организации циклов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Шуман «Детские сцены», • Бетховен соната для ф-но №8.
9.	Контрастно-составные, свободные и смешанные формы.	<p>Используя материал лекции, проанализировать формы в следующих сочинениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лядов Прелюдия для ф-но op.11 №1 • Шопен Вальс <i>As-dur</i> op. 42
10.	Формы вокальной музыки.	<p>Используя материал лекции, проанализировать стихотворение Пушкина и романс Глинки «Я помню чудное мгновенье».</p>