

Министерство культуры Свердловской области
ГБПОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж»

РАССМОТРЕНО
на заседании ПЦК теоретических
дисциплин
протокол № 1 от «28» 08 2023 г.
Председатель ПЦК
И. В. Корякина /Корякина И. В./

437

УТВЕРЖДАЮ
Директор СМХК
/Войня А. В./
приказ № 73/9-У
от «31» 08 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
Анализ музыкальных произведений

Цикл ПМ. 02
Индекс МДК. 02.02
Курс IV

г. Екатеринбург,
2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее СПО) 53.02.08. Звукооператорское мастерство

Организация-разработчик: ГБПОУ СО Свердловский мужской хоровой колледж

Разработчик:

Корякина Ирина Викторовна, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	8
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	17

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 по специальности (специальностям) СПО Звукооператорское мастерство.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Профессиональный модуль. Музыкально – творческая деятельность

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

Целью курса является:

ознакомление студентов факультета СПО с основными типами музыкальной формы в их взаимосвязи с содержанием художественного произведения и комплексом средств музыкальной выразительности.

Задачами курса являются -

знакомство с типовыми формами (инструментальными формами и жанрами классической эпохи), а также, обзорно, с принципами формообразования в музыке XX века и в вокальной музыке, их отличительными чертами, художественным смыслом;

- знакомство с историей формы (жанра), способами её применения в профессиональной музыке, модификациями формы (жанра) в разные историко-стилевые периоды;
- выработка навыков анализа музыкальной формы, умения «узнавать» типовую форму и выявлять её особенности, «отклонения» от типового канона;
- развитие способности к восприятию музыкальной формы как зрительно, так и на слух;
- выработка способности описать музыкальную форму в устной речи, составить её схематическую запись, а также наоборот – распознать музыкальную форму по её визуальной схеме;
- ознакомление с методологией целостного анализа музыкального произведения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств;

анализировать музыкальную ткань: особенности звукоряда, ладовую и гармоническую систему, фактуру изложения музыкального материала; выполнять анализ музыкальной формы;

рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;

рассматривать музыкальные произведения во взаимосвязи его жанра, стиля, эпохи создания и авторским стилем композитора;

выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть следующими общими и профессиональными компетенциями:

понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники хроматики, отклонения и модуляции, тональной и модальной системы;

типы фактур, и типы изложения музыкального материала;

особенности джазовой ладовости, ритма, гармонии, формообразования;

простые и сложные формы, функции частей музыкальной формы;

специфику формообразования в джазовой и эстрадной музыке;

Владеть следующими общими и профессиональными компетенциями:

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.

ПК 2.1. Анализировать музыкальное произведение в единстве и взаимообусловленности формы и содержания, историко-стилистических и жанровых предпосылок, метроритма, тембра, гармонии.

ПК 2.2. Воспроизводить художественный образ в записи на основе знаний специфики музыкального языка (ладовые, метроритмические, формообразующие, гармонические, фактурные свойства музыкального языка).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Объем часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	<i>105</i>
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	<i>70</i>
в том числе:	
практические занятия	<i>13</i>
контрольные работы	<i>3</i>
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	<i>35</i>
в том числе:	
<i>Домашняя работа</i>	<i>35</i>
<i>Итоговая аттестация в форме зачета</i>	

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины *Анализ музыкальных произведений*

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Уровень освоения					
1	2	3	4					
Раздел 1.		30						
Тема 1. Основы музыкального формообразования.	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1 ...</p> <table border="1" data-bbox="450 355 1718 948"> <tr> <td data-bbox="450 355 1718 435">Введение</td> </tr> <tr> <td data-bbox="450 435 1718 588">Основные принципы развития музыкального материала. Принципы формообразования.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="450 588 1718 700">Средства музыкальной выразительности.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="450 700 1718 834">Музыкальный жанр. Классификация музыкальных жанров.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="450 834 1718 948">Интонация. Музыкальная драматургия.</td> </tr> </table> <p>.....</p> <p>Лабораторные работы</p> <p>Практические занятия</p> <p>Контрольные работы</p> <p>Самостоятельная работа обучающихся</p>	Введение	Основные принципы развития музыкального материала. Принципы формообразования.	Средства музыкальной выразительности.	Музыкальный жанр. Классификация музыкальных жанров.	Интонация. Музыкальная драматургия.	12	1
Введение								
Основные принципы развития музыкального материала. Принципы формообразования.								
Средства музыкальной выразительности.								
Музыкальный жанр. Классификация музыкальных жанров.								
Интонация. Музыкальная драматургия.								
Тема 2. Простые музыкальные формы.	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1 ...</p> <table border="1" data-bbox="450 1169 1718 1396"> <tr> <td data-bbox="450 1169 1718 1249">Период. Типы периодов.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="450 1249 1718 1329">Целостный анализ.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="450 1329 1718 1396">Простая 2-х частная форма.</td> </tr> </table>	Период. Типы периодов.	Целостный анализ.	Простая 2-х частная форма.	18	1		
Период. Типы периодов.								
Целостный анализ.								
Простая 2-х частная форма.								

	Простая 3-х частная форма.		
		
	Лабораторные работы	0	
	Практические занятия	6	
	Контрольные работы	1	
	Самостоятельная работа обучающихся	12	
Раздел 2.		40	
Тема 2.1. Более сложные музыкальные формы.	Содержание учебного материала	28	1
	1		
	Сложная 3-х частная форма.		
	Вариации. Виды вариаций.		
	Рондо.		
	Сонатная форма.		
	Циклические формы		
	Различные типы опер.		
.....			
	Лабораторные работы	0	
	Практические занятия	3	
	Контрольные работы	1	
	Самостоятельная работа обучающихся	12	
Тема 2.2. Целостный анализ и основы полифонии.	Содержание учебного материала	12	
1 ...			
Общие основы полифонии.			
Целостный анализ. Практическое применение.			
.....			
	Лабораторные работы	0	
	Практические занятия	4	
	Контрольные работы	1	
	Самостоятельная работа обучающихся	3	

Всего:						<i>105</i>	
	№	Тема	Кол- во часов				

				Учебник И. В. Способин Музыкальная форма.			
1.	Введение.	1 ч.	§1				
2.	Основные принципы развития музыкального материала.	1 ч.	§12				
3.	Принципы формообразования.	1 ч.	§2				
	<u>Средства музыкальной выразительности</u>						
4.	Мелодия.	1 ч.	§3				
5.	Фактура. Типы фактуры.	1 ч.	§7				
6.	Метр и ритм.	1 ч.	§5				
7.	Лад. Тональность. Гармония.	1 ч.	§4				
8.	Динамика. Тембр.	1 ч.	§20				
	<u>Музыкальный жанр</u>						
9.	Жанр. Понятие.	1 ч.	§74-75				
10.	Классификация жанров.	1 ч.	§76-78				
	<u>Интонация. Музыкальная драматургия.</u>						
11.	Интонация.	1 ч.	§19				
12.	Музыкальная драматургия.	1 ч.	§18				
	<u>Период. Типы периодов</u>						
13.	Период. Понятие.	1 ч.	§21				
14.	Классификация периодов.	1 ч.	§22				
15.	Разновидности периодов.	1 ч.	§23				
16.	Контрольный урок №1 по теме «Период».	1 ч.	§37				

		<u>Целостный анализ</u>				
17.	Целостный анализ. План.	1 ч.	§167			
18.	Целостный анализ вокальной музыки. План.	1 ч.	§148			
19.	Содержание вокальных произведений.	1 ч.	§151			
20.	Формообразование в вокальной музыке.	1 ч.	§152			
		<u>Простая 2-х частная форма</u>				
21.	Простая двухчастная форма. Понятие.	1 ч.	§42			
22.	Простая двухчастная форма. Применение.	1 ч.	§43			
23.	Простая двухчастная форма. Примеры.	1 ч.	§51			
24.	Простая двухчастная форма. Анализ.	1 ч.	§52			
		<u>Простая 3-х частная форма</u>				
25.	Простая трехчастная форма. Понятие.	1 ч.	§53			
26.	Простая трехчастная форма. Применение.	1 ч.	§60			
27.	Простая трехчастная форма. Примеры.	1 ч.	§60			
28.	Простая трехчастная форма в музыке классического периода.	1 ч.	§63			
29.	Простая трехчастная форма в музыке романтического периода.	1 ч.	§63			
30.	Простая трехчастная форма в музыке 20 века.	1 ч.	§63			
		<u>Сложная 3-х частная форма</u>				

	31.	Сложная трехчастная форма. Понятие.	1 ч.	§64		
	32.	Сложная трехчастная форма. Применение.	1 ч.	§65		
	33.	Сложная трехчастная форма. Примеры.	1 ч.	§73		
	34.	Сложная трехчастная форма. Анализ.	1 ч.	§73		
		<u>Вариации</u>				
	35.	Вариации. Понятие.	1 ч.	§79		
	36.	Виды вариаций.	1 ч.	§80-84		
	37.	Свободные вариации.	1 ч.	§86		
	38.	Контрольный урок №2 по теме «Вариации».	1 ч.	§91		
		<u>Рондо</u>				
	39.	Форма рондо. Рефрен и эпизоды.	1 ч.	§92		
	40.	Особенности рефрена.	1 ч.	§95		
	41.	Особенности эпизодов.	1 ч.	§96		
	42.	Анализ формы рондо.	1 ч.	§100		
		<u>Сонатная форма.</u>				
	43.	Сонатная форма. Определение.	1 ч.	§101		
	44.	Экспозиция сонатной формы.	1 ч.	§103		
	45.	Основные партии экспозиции.	1 ч.	§103-106		
	46.	Разработка сонатной формы.	1 ч.	§107-109		
	47.	Реприза сонатной формы.	1 ч.	§110		
	48.	Контрольный урок №3 по теме: «Сонатная форма»	1 ч.	§116		

		<u>Циклические формы.</u>	1 ч.	§136			
49.		Циклические формы. Понятие.	1 ч.	§137			
50.		Строение сюиты.	1 ч.	§138			
51.		Строение сонаты.	1 ч.	§138			
52.		Строение симфонии.					
		<u>Различные типы опер</u>					
			1 ч.	§154			
53.		Строение оперы.	1 ч.	§156			
54.		Основные жанры, используемые в опере.	1 ч.	§168			
55.		Типы опер.	1 ч.	§169			
56.		Комическая опера.	1 ч.	§170			
57.		Эпическая опера.	1 ч.	§171			
58.		Лирико – драматическая опера. Опера – драма.					
		<u>Общие основы полифонии</u>					
59.		Виды полифонии.	1 ч.	§185			
60.		Полифонические жанры.	1 ч.	§186			
61.		Канон.	1 ч.	§202			
62.		Строение инвенции.	1 ч.	§205			
63.		Фуга. Особенности жанра.	1 ч.	§206			
64.		Фуга. Строение фуги.	1 ч.	§221			
		<u>Целостный анализ. Практическое применение.</u>					
65.		Анализ произведений классической эпохи.	1 ч.	Анализ сонаты			
66.		Анализ произведений романтической эпохи.	1 ч.	Анализ мазурки			

	67.	Анализ произведений 20 века.	1 ч.	Анализ прелюдии		
	68.	Анализ вокальных произведений.	1 ч.	Анализ романса		
	69.	Целостный анализ нормативного периода.	1 ч.	Анализ периода		
	70.	Зачет.	1 ч.	Анализ периода		

--	--	--	--

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теоретических дисциплин;

Оборудование учебного кабинета: доска, парты, стулья, стол преподавателя

Технические средства обучения: фортепиано, компьютер, монитор, колонки.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1960.
 2. Ройтерштейн М. Основы музыкального анализа. Учебник для студентов. М., 2001.
 3. Способин И. Музыкальная форма. М., 1979.
 4. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. JL, 1974.
 5. Книга о музыке: Сб. статей под ред. Г. Головинского и М. Ройтерштейна. М., 1975.
 6. Назайкинский Е. Логика музыкальных композиций. М., 1982.
 7. Тюлин Ю. Музыкальная форма. М., 1974.
- Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. М., 1965

Дополнительные источники:

1. Бонфельд М. Анализ музыкальных произведений. Структуры tonальной музыки. Учебное пособие для вузов., М. Владос, 2003.
2. Способин И. В. Музыкальная форма. Учебник общего курса анализа. М. Музыка, 2002.
3. Сагарадзе Е. И. Анализ музыкальных произведений. Обучающие и контрольно – проверочные материалы. Учебно – методическое пособие., Екатеринбург, 2006.
4. Конен В. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века. М, Музыка, 1994.
5. Мазель Л. Строение музыкальных произведений, М., Музгиз, 1960.
6. Григорьева Г. В. Музыкальные формы 20 века. Учебное пособие для вузов., М. Владос, 2004.
7. Мюллер Г. В. Полифония: учебник. М, Музыка, 1988.
8. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь. СПб.-М.: Музыка. 1998.

3.3. Методические рекомендации преподавателям.

Основными формами работы в курсе анализа музыкальных произведений являются изложение теоретического материала, анализ нотного текста.

Содержание тем можно распределить следующим образом:

1. Введение. Определение музыкальной формы, принцип расчлененности, цезура. Определение музыкально-выразительных средств как формообразующих факторов.

2. Основные принципы развития музыкального материала. Принципы формообразования. Экспозиционный и срединно-неустойчивый - два типа изложения материала. Вступление, заключение (кода), связка.

3. Средства музыкальной выразительности: мелодия, фактура, гармония, метр, ритм, лад и т.д. Их взаимосвязь с музыкальной формой

4. Музыкальный жанр. Определение «жанра». Многоликость понятия «жанр». Связь музыкальных жанров профессиональной музыки с народным искусством. Взаимовлияние и взаимопроникновение жанров в музыке. Исторически сложившиеся разновидности музыкальных произведений, определяемые условиями их бытования, составом исполнителей, особенностями содержания и структуры, предназначением. Музыкальные жанры могут быть: народными и профессиональными, вокальными, инструментальными, оперными и т.д.; сольными, ансамблевыми, хоровыми, оркестровыми и т.д.; программными и непрограммными. В более узком смысле, под жанром подразумевают разновидности одного и того же типа произведений (например, жанровые разновидности опер: лирические, трагедийные, комедийные, исторические, бытовые, психологические и пр.).

5. Интонация, Музыкальная драматургия. Определение «интонации». Характерные черты мелодической и гармонической природы интонаций в творчестве композиторов барокко, венских классиков, романтиков, русских композиторов, современных композиторов. Связь характерных интонаций с жанром музыкального произведения, национальной принадлежностью композитора, ритмоформулами, ладовыми особенностями, драматургией музыки. Музыкальный образ - обобщенное воспроизведение в музыке явлений действительности и внутреннего мира человека. Первоначально воплощается в музыкальной теме, которая затем развивается, варьируется. При этом выявляются различные стороны, черты, оттенки образа. В крупных музыкальных произведениях обычно главенствует один образ /оперы, симфонии/, остальные находятся с ним во взаимодействии, сплетении интонаций, контрастных сопоставлениях.

Музыкальная интонация - в широком смысле: воплощение художественного образа в музыкальных звуках; в узком смысле - мелодический оборот, наименьшая часть мелодии из нескольких нот; мелодико-гармонический оборот, отличающийся образностью, яркостью,

характерностью звучания, способностью передать, нарисовать несколькими звуками состояние, настроение, самобытность характера. По Б.В. Асафьеву «музыка - искусство интонационное, искусство интонируемого смысла. Одним из первичных выразительных единств - «обобщенной интонацией» - является интервал управляемый ритмом интервал образует простейшую, кратчайшую и навсегда неизменно выразительную ритмо-интонационную форму. В каждую эпоху обнаруживается очень небольшое количество основных интонаций, на которых и создается сложный комплекс музыкально-творческих явлений».

6. Период. Определение. Классификация периодов. Разновидности периодов: квадратный, неквадратный, из двух предложений, из трех предложений, неделимый; однотональный и модулирующий, с расширением, с дополнением и сокращением. Каденции в периоде. Кульминация и средства ее достижения. Формообразующие процессы в периоде: вариантность, секвенция, наложение, приемы расширения, элемент репризы.

7. Целостный анализ. План целостного анализа. План анализа вокальной музыки. Песня. Ярко выраженная национальная принадлежность, простота, доступность исполнения и восприятия; структурная определенность: куплет - запев и припев. Музыкальные особенности различных жанров песен. Романс. Музыкально-поэтическое произведение для голоса в сопровождении фортепиано, гитары, арфы, реже оркестра. По сравнению с песней, в романсе используются обычно более сложные средства выразительности и музыкальной композиции. По содержанию и характеру романс обычно лирический. Разновидности жанра романса: баллада, элегия, монолог, пейзаж, портрет и пр. Сходство и отличия песни и романса:

1) Воплощение поэтического текста: в песне более обобщенно, все куплеты имеют одинаковую музыку; в романсе - чаще более дифференцированно, зачастую выделяются строки, слова текста (изменением темпа, метра, размера, типа мелодии и т.д.).

2) Форма в песнях - куплетная; в романсах - не только куплетная, иногда двух-, чаще трехчастная, или свободная.

3) Сопровождение в песнях - неизменное во всех куплетах (иногда варьированное); в романсах - реже остается неизменным, чаще - развивается и изменяется, обогащается, индивидуализируется.

8. Простая 2-х частная форма. Определение. Структурные и интонационные особенности частей формы. Репризная и безрепризная 2-х частная форма. Повторение частей в форме и повторение 2-х частной формы целиком, как основа образования куплетной формы (запев - припев). Анализ данной формы в классических произведениях.

9. Простая 3-х частная форма. Определение. 3-х частная форма репризная и безрепризная. Два основных вида 3-х частной формы: однотемная - в средней части развивается тематизм 1-ой части; 2-х темная - средняя часть основана на новой теме. Смешанный тип середины включает интонации 1-ой части и новые интонации. Вступления и коды в 3-х частной форме. Анализ данной формы в произведениях классической, романтической

эпох и эпохи 20 века.

10. Сложная 3-х частная форма. Определение. Репризность, контраст в середине, архитектурная законченность приближают эту форму к итальянской оперной арии Дасаро и к старинной сюите. Средняя часть этой формы бывает двух видов: трио или эпизод. В первом случае типичен контраст - сопоставление, экспозиционный тип изложения. Во втором случае - срединный тип изложения, возможности сквозного развития, лирико - драматический характер музыки.

11. Вариации. Вариационность как принцип развития: присутствие вариационности или вариантности развития в любых формах и жанрах музыки. Вариации как форма произведения представляют собой определенный конструктивный принцип: звучание законченной темы и ряд ее видоизмененных повторений. Основные виды вариаций: *bassoostinato*, строгие вариации, свободные вариации, «Глинкинские вариации», двойные вариации.

12. Рондо. Народные корни формы. Старинное куплетное рондо. Употребление термина «рондо» для определения не только формы, но и жанра произведения. Характерные черты формы рондо: песенно-танцевальный подвижный тематизм, фактурная простота, опора на квадратность, проведение рефрена в главной тональности, эпизодов - в подчиненной., отсутствие образного конфликта, отсутствие значительного развития образов, единство общего настроения при разнообразии тематизма. Рондо венских классиков - высшая ступень развития рондо: динамизация фактуры, яркие контрасты образной сферы, сокращения частей, перестановки разделов, введение разработочности и черт сквозного развития. Послеклассическое рондо: возрастание контрастности и обособленности частей, возможность значительных изменений рефрена, вплоть до его пропуска. Рондальность в сквозных инструментальных и вокальных формах, в оперных сценах.

13. Сонатная форма. Рондо-соната. Определение сонатной формы как высшего этапа развития гомофонных форм, отражающего диалектику процесса музыкально-образного мышления. Сочетание динамики и непрерывности процесса развития с ясностью плана общей архитектуры формы. Основа драматургии - контрастное тонально-ладовое противопоставление главной и побочной тем в экспозиции и их тонально-ладовое тождество или сближение в репризе. Экспозиция, разработка и реприза - основные разделы сонатной формы, как этапы единого музыкального процесса.

Разновидности сонатной формы: а) без разработки - в вокальной музыке, в медленных частях симфоний и сонат, в частях сюит, в театральных увертюрах, в оркестровых миниатюрах; б) двойная экспозиция - в первых частях инструментальных концертов; в) с зеркальной репризой.

Рондо-соната - результат взаимопроникновения двух музыкальных форм. Преобладание жанровых черт рондо над конфликтной концептуальностью драматургии сонатной формы. Двойные названия частей

формы: главная партия - рефрен, побочная партия - первый и третий эпизоды.

14. Циклические формы. Два основных вида циклических форм: сюита и сонатно-симфонический цикл. Сюита - объединение частей принадлежностью к одной жанровой сфере, а не музыкально-драматургическими средствами. Старинная сюита (Бах). Классическая сюита (Шуман, Берлиоз). Появление программной сюиты (Римский-Корсаков «Шехеразада»), сюита к кинофильму, спектаклю (Григ «Пер Гюнт»)

15. Различные типы опер. Опера Италии - buff и seria. Номерной принцип строения опер, характеристика персонажей - в отдельных законченных номерах-ариях. Постепенное усиление роли хора; Превращение отдельных номеров спектакля в сцены со сквозным развитием. Оперы Дж. Верди. Сравнительная характеристика различных жанров опер русских композиторов: героико-патриотическая опера, сказочно-эпическая, лирико-драматическая, народная музыкальная драма, опера-былина и т.д. Новаторские черты опер Вагнера. Лейтмотивы.

16. Общие основы полифонии. Полифония как вид многоголосия, основанный на одновременном звучании двух и более мелодических линий, самостоятельных и равноправных по своему значению. Отличие полифонической фактуры от гомофонно-гармонической: текучесть, стирание цезур, несовпадение кадансов в горизонталях. Строгий стиль - 15-16 вв. - диатоническая основа, консонансы, приготовленный диссонанс. Свободный стиль - 17-20 вв. - мажоро-минорная основа, диссонансы без приготовления. Полифония 20 в. - полное раскрепощение каданса, полифония пластов, политональные и атональные приемы. Виды полифонии: подголосочная (русская народная основа), имитационная, контрастная. Имитационные формы - канон и фугато. Простой контрапункт; сложный контрапункт: вертикально и горизонтально подвижной, вдвойне подвижной. Тематические изменения в сложном контрапункте: увеличение, уменьшение, инверсия (обращение интервалов в теме), ракоходное движение. Форма фуги.

17. Целостный анализ. Практическое применение. Целостный анализ произведений классической, романтической эпох и эпохи 20 века, целостный анализ вокальной музыки.

3.4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

В домашних заданиях необходимо строго следовать теоретическим основам, полученным на лекциях. Для усвоения материала рекомендуется находить принципы формообразования, которые преподаватель объясняет на лекционных занятиях, находить в произведениях, изучаемых по фортепиано или специальности.

Основные формы самостоятельной работы (всего за курс 35 часов):

I четверть. Анализ средств музыкальной выразительности в двух произведениях по выбору педагога (8 часов):

- мелодия,
- фактура,
- гармония,
- метр,
- ритм,
- лад.

II четверть. Анализ простых музыкальных форм в двух произведениях по выбору педагога (12 часов):

- период
- простая 2-х частная форма,
- простая 3-х частная форма.

III четверть. Анализ сложных музыкальных форм в двух произведениях по выбору педагога (12 часов):

- сложная 3-х частная форма,
- вариации,
- рондо,
- сонатная форма,
- циклические формы,
- анализ различных типов опер.

IV четверть. Анализ полифонических произведений на примере музыки И.С.Баха в двух произведениях по выбору педагога (3 часа).

Музыкальные произведения для самостоятельной работы определяет педагог самостоятельно. Самостоятельная работа сдается в конце каждой четверти.

Музыкальные произведения для самостоятельной работы определяет педагог самостоятельно. Самостоятельная работа сдается в конце каждой четверти.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения 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
делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств;	<i>Тестирование, анализ музыкальных произведений</i>
анализировать музыкальную ткань: особенности звукоряда, ладовую и гармоническую систему, фактуру изложения музыкального материала;	<i>Анализ музыкальных произведений</i>
выполнять анализ музыкальной формы;	<i>Анализ музыкальных произведений</i>
рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;	<i>Тестирование, анализ музыкальных произведений</i>
рассматривать музыкальные произведения во взаимосвязи его жанра, стиля, эпохи создания и авторским стилем композитора;	<i>Тестирование, анализ музыкальных произведений</i>
выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;	<i>Тестирование, анализ музыкальных произведений</i>
знать понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники хроматики, отклонения и	<i>Тестирование, анализ музыкальных произведений</i>

модуляции, тональной и модальной системы;			
Знать типы фактур, и типы изложения музыкального материала;	<i>Тестирование, произведений</i>	<i>анализ</i>	<i>музыкальных</i>
Знать особенности джазовой ладовости, ритма, гармонии, формообразования;	<i>Тестирование, произведений</i>	<i>анализ</i>	<i>музыкальных</i>
Знать простые и сложные формы, функции частей музыкальной формы;	<i>Тестирование, произведений</i>	<i>анализ</i>	<i>музыкальных</i>
Знать специфику формообразования в джазовой и эстрадной музыке;	<i>Тестирование, произведений</i>	<i>анализ</i>	<i>музыкальных</i>
<p>ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).</p> <p>ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.</p> <p>ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.</p> <p>ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.</p> <p>ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.</p>	<i>Тестирование, произведений.</i>	<i>анализ</i>	<i>музыкальных</i>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049324

Владелец Войня Алексей Викторович

Действителен с 25.09.2023 по 24.09.2024