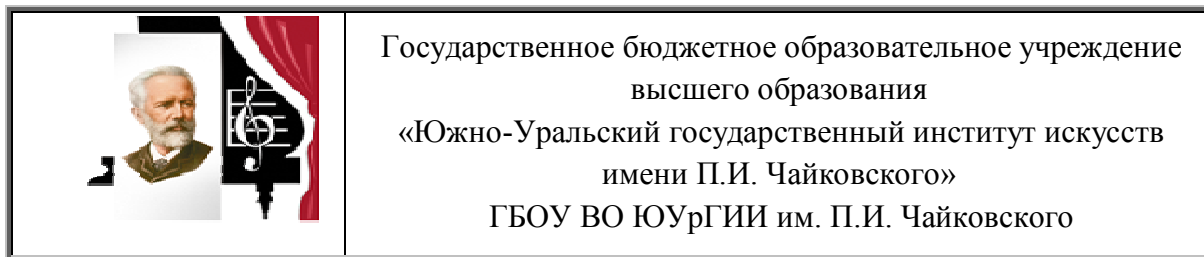

Министерство культуры Челябинской области

Кафедра истории, теории музыки и композиции

Рабочая программа дисциплины ОП.05

**АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ**

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты)

Рабочая программа дисциплины ОП.05 «Анализ музыкальных произведений» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты) в очной форме со сроком получения СПО 3 года 10 месяцев.

Разработчики: Иванова О.Ю., канд.искусствоведения, доцент

Тельнова Н.А., преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	17
4.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	20
5.	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.....	23
6.	ПРИЛОЖЕНИЕ	28

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы дисциплины

Рабочая программа дисциплины ОП.05 Анализ музыкальных произведений является частью основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты). Данный курс предусматривает развитие навыков анализа музыкальных произведений, необходимых для профессиональной деятельности будущего специалиста в качестве исполнителя, артиста ансамбля, преподавателя.

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

В учебном плане специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты) ОП.05 Анализ музыкальных произведений является составной частью профессионального модуля ОП.00 Общепрофессиональных дисциплин. Анализ музыкальных произведений – важнейшая обобщающая по содержанию музыкально-теоретическая дисциплина, которая способствует развитию мышления студентов, расширению их общего музыкального кругозора; помогает выработать объективные критерии оценки произведения, что в конечном итоге способствует художественному воспитанию музыкантов.

1.3. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: выработка практического умения анализа музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения.

Задачи дисциплины:

- ознакомление учащихся с классико-романтическими, отчасти барочными формами и их выразительными возможностями;
- формирование навыков анализа, дающего возможность самостоятельно разобраться в незнакомом произведении, выявить его художественный замысел, образную драматургию посредством анализа его композиции и выразительных музыкальных средств;
- обеспечение связи изучаемого материала и практического анализа с занятиями по специальности, с будущей профессиональной исполнительской и педагогической деятельностью.

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (компетенции)

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать **общими (общекультурными) компетенциями**, проявлять способность и готовность:

ОК1. 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.

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать **профессиональными компетенциями**, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Исполнительская деятельность:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

Педагогическая деятельность:

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 навыков обучающихся.

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.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины

Занятия по дисциплине ОП.05 Анализ музыкальных произведений проводятся в VII-VIII семестрах. Максимальная учебная нагрузка составляет 105 часов. Из них – 70 часов проводятся в форме обязательных учебных (мелкогрупповых) занятий, 35 часов – в форме самостоятельной работы студента.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Виды учебной работы и формы отчетности

Семестр	VII	VIII
Лекции (мелкогрупповые занятия)	36	34
Самостоятельная работа обучающегося	18	17
Формы отчетности		Экзамен

В процессе обучения студентов по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» предусматриваются следующие формы и виды учебной работы:

- изучение теоретического аспекта курса;
- аналитические задания (анализ произведений с домашней подготовкой; анализ произведений без подготовки)

- определение музыкальных форм на слух.
- проигрывание произведений, музыкальных примеров на фортепиано.

2.2. Тематическое планирование

№	Содержание дисциплины	МУН ¹ (час.)	ОУЗ (час.)	СУН (час.)	ФКУ
IV курс					
Седьмой семестр					
1.	Музыка как вид искусства. Музыкальное произведение – художественный феномен	2	2	-	
2.	Структура содержания музыкального произведения	3	2	1	
3.	Жанр в музыке	6	4	2	
4.	Система средств музыкальной выразительности	6	4	2	
5.	Тема в музыке	6	4	2	
6.	Понятие формы в музыкальном искусстве. Функциональные основы музыкальных форм. Типы изложения музыкального материала	6	4	2	
7.	Основы музыкального синтаксиса	3	2	1	
8.	Период. Типы периодов	6	4	2	
9.	Простая двухчастная форма	3	2	1	
10.	Простая трехчастная форма	3	2	2	
11.	Сложная трехчастная форма	6	4	2	
12.	Сложная двухчастная форма	3	2	1	
Итого:		54	36	18	
VIII семестр					
13.	Концентрическая форма. Двойные и промежуточные формы	6	4	2	
14.	Рондо. Исторические типы рондо	6	4	2	
15.	Вариации. Классификация вариационных форм	6	4	2	
16.	Сонатная форма	6	4	2	
17.	Разновидности сонатной формы	4	2	2	
18.	Рондо-соната	4	2	2	
19.	Формы эпохи барокко	6	4	2	
20.	Формы вокальной музыки	6	4	2	

¹ МУН – максимальная учебная нагрузка,
ОУЗ – обязательные учебные занятия,
СУН – самостоятельная учебная нагрузка,
ФКУ – формы контроля успеваемости.

21.	Циклические формы	5	4	1	
22.	Смешанные и свободные формы	3	2	1	
	Экзамен				X
	Итого:	51	34	17	
	ВСЕГО:	105	70	35	

2.3.Содержание дисциплины

Тема 1. Музыка как вид искусства.

Музыкальное произведение как художественный феномен

Музыкальное искусство – отражение действительности в форме специфических художественных образов, вид духовного творчества и обогащения духовной жизни человека. Музыка как средство человеческого общения, самопознания и самораскрытия человека. Отношение музыки к другим областям культуры. Место музыки в ряду других искусств. Синкретические формы художественной деятельности и ее дифференциация.

Музыкальное произведение – утвержденный традицией вид музыкального высказывания композитора, а также исполнителя и слушателя, закрепленный в нотной записи и предполагающий бесконечное разнообразие интонационно-исполнительских прочтений. Признаки музыкального произведения: двойственная природа (сочетание материального и идеального, объективного и субъективного, инвариантной сущности и бесконечных вариантов прочтений); наличие признаков композиции (внутренней завершенности и выстроенности); наличие авторства; зафиксированность.

Тема 2. Структура содержания музыкального произведения

Основа содержания в музыке – возможность отражения (теория мимесиса и учения Демокрита, Аристотеля, Платона, Пифагора) не только явлений внешнего мира, объективной реальности, но и идей, эмоций, чувств, грез, мечты и т.д.).

Структура содержания музыкального произведения:

- содержание музыки в целом;
- содержание идей конкретной исторической эпохи;
- содержание той или иной национальной школы;
- жанровое содержание;
- содержание композиторского стиля;
- содержание определенной музыкальной формы;
- содержание индивидуального замысла конкретного произведения;
- содержание интерпретации композитора, исполнителя, музыковеда;
- содержание интерпретации восприятия слушателя.

Тема 3. Жанр в музыке

Жанр – одно из ключевых понятий в любой области художественного творчества. Жанр как типологическая общность музыкальных произведений и комплекс средств музыкальной выразительности. Жанр как функционально-содержательная характеристика музыкального произведения, специфический комплекс выразительных средств и способ художественного обобщения. Различные основания жанровой классификации: по содержанию, по условиям и средствам исполнения, жизненным функциям и др. (классификации В. Цуккермана, А. Сохора, О. Скребковой-Филатовой, О. Соколова и др.).

Разномасштабность понятия жанр, иерархичность жанровой системы. Жанр – явление морфологическое, обобщенная модель, типовой проект, система ценностных координат, генетическая категория, социальный заказ. Проблема «обобщения через жанр» (А. Альшванг). Проблема жанрового историзма. Доминантные и периферийные жанры в конкретные исторические эпохи. Проблема совпадения и несовпадения жанра как явления и как названия. Жанровый стиль, жанровое содержание (А. Сохор).

Черты и признаки жанра. Жанр как специфический комплекс выразительных средств и способов типизации художественного содержания. Жанровые прообразы тематизма и типы их взаимодействия. «Однонаправленные и разнонаправленные» прообразы тематизма (Е. Ручьевская). Принцип единовременного контраста как особый тип взаимодействия жанровых истоков (Т. Ливанова).

Авторские переосмысления музыкального жанра. Жанровые синтезы и симбиозы. Индивидуализация жанра. Жанр как изображение, как обобщение, как искажение архетипа, как имитация, как аллюзия. Проблема жанрового анализа: жанровое развитие, жанровая индивидуализация, жанровое переинтонирование, жанровая трансформация, жанровая модуляция, жанровое искажение, «борьба» жанров.

Тема 4. Система средств музыкальной выразительности

Значение термина в музыке (музыкально-эстетическое, композиционно-техническое и учебно-научное понятия). Гармония – ярчайшее средство художественной выразительности (проблема раскрытия красочной стороны гармонии в творчестве романтиков). Гармония и стиль эпохи, конкретного композитора. Гармония национальных школ.

Гармония – важнейший фактор формообразования (тональный план произведения, модуляции, каденции и т.д.). Понятие о трех основных звуковысотных системах. Виды ладового уровня. Универсальная гармоническая модель как основа построения музыкальной формы и ее типы. Формы проявления «гармонической модели» на различных композиционных уровнях.

Фактура – комплексное понятие, раскрывающее совокупность пространственных характеристик музыкальной формы; конструктивно-интонационная организация звуковой ткани музыки. Специфика понятий «фактура», «склад», «музыкальная ткань». Типы фактур. Историко-стилевая система типов фактур. Основные параметры и элементы фактуры. Проблема классификации типов

фактуры (классификации С. Скребкова, М. Скребковой-Филатовой, С. Григорьева, Л. Визеля и др.). Характеристики и свойства фактуры. Голоса и пласты фактуры, их функциональная дифференциация. Фактурное развитие музыкального произведения.

Основные функции фактуры: структурно-логическая (или конструктивно-координирующая – понятие о горизонтали, вертикали и глубине), фоническая или красочно-выразительная, стилистическая, характеристическая, композиционно-процессуальная, тематическая, функция объединения музыкального и немзыкального, функция жанровой изобретательности.

Мелодия – основной носитель музыкальной образности; первичное проявление всех основных закономерностей музыкального искусства; конкретная форма звуковысотной организации. Факторы, ограничивающие понятие мелодии. Многогранность структурных характеристик мелодии. Мелодия как самостоятельная художественная ценность.

Историко-стилевые типы мелодии. Соотношение терминов «мелодия», «мелодика», «мелодизм», «мелос», «монодия». Связь мелодии и гармонии, мелодии и интонации, мелодии и ритма, мелодии и жанра. Современное понимание мелодии как части целого, представляющей собой комплексное явление, основной для восприятия голос музыкальной ткани. Прототипы мелодии (выразительные и изобразительные). Интонационно-синтаксические структуры. Строение мелодии (понятие о мелодической линии, кульминации и ее местоположении, принципе мелодической волны и пр.).

Ритм. Метроритмическая организация музыки. Генезис и специфика музыкального ритма. Конструктивное и выразительное значение ритма в музыке. Различные исторические формы ритмической организации. Национальная специфика ритма. Соотношение ритма и гармонии, ритма и жанра, ритма и интонационно-синтаксических структур, ритма и формы.

Громкостная динамика в музыке, ее природа, функции и формы. Динамика как сторона исполнительской интерпретации исполнителя. Динамические характеристики различных музыкальных жанров. Динамический профиль («громкостная драматургия») произведения.

Тембр – первичный, комплексный признак звука. Певческий голос – универсальное средство музыкальной выразительности. Богатство интонационных возможностей человеческого голоса. Тембровая характеристика музыкальных инструментов и роль тембра в создании образа, его развития и становления. Своеобразие тембровой палитры в музыке различных исторических эпох. Интенсификация тембровой выразительности в музыке XIX и XX веков.

Тема 5. Тема в музыке

Тематизм как образно-интонационная определенность, художественное качество музыкального материала. Тематический рельеф и фактурный фон. Тематизм – одна из основных категорий музыкального мышления. Понимание музыкальной темы как элемента структуры текста, репрезентирующего произведение и являющегося объектом развития, лежащего в основе процесса формообразования. Черты и свойства тематизма. Функции музыкальной темы. Но-

сители тематизма. Различные типы соотношения темы и образа. Формы изложения темы.

Исторические этапы становления и развития тематизма. Понятие о рассредоточенном тематизме. Внутренний состав темы (однородные и состоящие из нескольких контрастных элементов). Принцип единовременного контраста. Понимание темы как интонационного процесса, «жизнь которого постоянно изменяется» (Б. Асафьев). Тема как «целостный организм», воплощение в нем общелогической формулы $i - m - t$. Принципы развития музыкального тематизма. Интенсивный и экстенсивный типы развития. Приемы нетематического развития. Типы внутритематического развития. Понятие о тематическом комплексе. Понятие микротематизма и макротематизма.

Тема 6. Понятие формы в музыкальном искусстве.

Функциональные основы музыкальных форм.

Типы изложения музыкального материала

Явление и понятие формы (в широком и узком смыслах) в музыкальном искусстве. Основные законы формообразования. Членораздельность формы, типы соотношения ее частей, функциональные основы. Понятие функции части в музыкальной форме, ее связь с процессуальной стороной музыкальной формы. Иерархичность структуры музыкального произведения. Взаимодействие всех уровней системы действия триады (по Б. Асафьеву).

Общелогические функции частей. Обязательное наличие экспонирования темы, ее развития и завершения в музыкальном произведении. Понятие типа изложения как принципа воплощения общелогических функций. Характеристика основных типов изложения – экспозиционного, развивающего, заключительного, их соотношение с композиционными функциями. Основные и второстепенные (дополнительные) части. Музыкальная форма как процесс и результат («кристалл»). Понятие о функциональном подобии и совмещении функций.

Тема 7. Основы музыкального синтаксиса

Понятие о цезуре в музыкальном произведении. Факторы создания; различная глубина цезур. Три уровня синтаксиса (стопа, мотивы и фразы, крупные разделы формы). Назначение музыкального синтаксиса – образование в целом осмысленной логической последовательности. Синтаксические структуры: периодичность (пара периодичностей), дробление (с замыканием), суммирование. Их значение и соотношение с функциями частей в форме. Прототипы синтаксических структур: речь, движение, игра. Синтаксические единицы: мотив (понятие о субмотиве), фраза, период.

Тема 8. Период. Типы периодов.

Типы периодов. Период гомофонный, песенно-танцевальный. Понятие о периоде как наименьшей из гомофонных музыкальных форм, выражающей относительно законченную музыкальную мысль. Характерность экспозиционного типа изложения. Типичные черты периода: высокая степень структурной организованности, достаточная завершенность, тонально-гармоническая устойчи-

вость, структурная логика, тематическое единство. Обязательное наличие двух моментов в периоде (с большим или меньшим преобладанием): наличие трех фаз (i – m - t) и факторов закрепления формы (каденций и принципа повторности). Понятие о предложении. Количество предложений в периоде. Характеристика периодов повторного и неповторного строения. Период сквозной структуры. Периоды с внутренней репризой. Гармоническая основа построения периода. Закон третьей четверти. Периоды квадратные и неквадратные. Случаи нарушения квадратности. Понятие о мнимой квадратности. Дополнение и расширение в периоде. Способы и средства расширения периода. Понятие о сложном периоде. Прототипы периода (танцевальная музыка, игровая, риторическая и театральная логика). Область применения.

Тема 9. Простая двухчастная форма

Определение простой двухчастной формы. Два типа двухчастных форм: однотемные и двухтемные. Обязательное условие данной формы – контрастное начало второй части. Типы контраста: контраст сопоставления (основанный на новом музыкальном материале) и контраст дополнения (основанный на развитии материала первой части). Разновидность контраста дополнения – обновление музыкального материала.

Функции второй части: продолженное экспонирование, структурно-тематическое обновление, развитие и завершение, существенное обновление. Типичность двухтемной двухчастной формы для вокальной музыки (куплетная запево-припевная структура). Общие свойства простой двухчастной формы: связь с бытовыми жанрами, песенно-танцевальный тематизм, четкость членения, квадратность, нередко – повторяемость частей.

Специфика тонально-гармонического плана: типичность модуляции в конце первой части и возвращения в исходную тональность в конце формы. Репризные и безрепризные простые двухчастные формы. Специфика проявления «закона третьей четверти». Область применения простой двухчастной формы.

Тема 10. Простая трехчастная форма

Определение простой трехчастной формы. Два типа данной формы: однотемная (с развивающей серединой) и двухтемная (контрастная). Возможность совмещения этих типов (смешанный тип) и перехода к репризе без ясно выраженного тематизма.

Характеристика среднего раздела однотемной формы. Типы данной середины: транспонирование темы первого раздела, вариантное проведение темы первого раздела, разработка темы первого раздела, "продолжающее" развитие (Л. Мазель), сочетание перечисленных типов.

Средства музыкального языка, создающие контраст середины в двухтемной простой трехчастной форме. Формы средних разделов в обоих типах простой трехчастной формы. Масштабы средних разделов. Возможность наличия связующих построений между разделами. Гармоническая основа формы и способы гармонического развития темы в среднем, развивающем разделе формы.

Функции реприз. Виды реприз с точки зрения сохранения масштабов, изменения тематизма и музыкального материала. Варианты повторения частей в форме. Случаи использования тональной репризы. Наличие вступлений и заключений, их тематизм и функции. Область применения простой трехчастной формы.

Тема 11. Сложная трехчастная форма

Определение сложной трехчастной формы. Тенденция формы к статичности и жанровости. Обязательное наличие контраста между первым и вторым разделами как условие создания формы, средства создания данного контраста. Типа средин: трио и эпизод. Характерные черты каждого типа средин. Возможность совмещения типов. Тональный план формы. Варианты тональных центров средней части. Виды реприз. Сложная трехчастная форма с неполной репризой. Частное использование вступлений, заключений или код, их тематизм и функции. Сложная трехчастная форма высшего порядка. Область применения сложной трехчастной формы.

Тема 12. Сложная двухчастная форма

Определение сложной двухчастной формы. Смысл и содержание формы. Существование двух типов сложной двухчастной формы:

со II частью результирующей, итоговой, сообщающей всей форме динамизм и черты сквозного развития;

со II частью по принципу статичного «составления» формы с четкой цензурой и образно-структурной законченностью.

Возможные варианты тонального плана. Функции частей в форме. Область применения формы в камерной вокальной, оперной и инструментальной музыке.

Тема 13. Концентрическая форма.

Двойные и промежуточные формы

Архитектоническая законченность при большом количестве различных тем. Распространенность концентричности как принципа, а не как самостоятельной формы. Принцип концентричности в других формах: промежуточной между простой и сложной двухчастной, в смешанных и свободных формах.

Понятие двойных форм. Механизм и идея их образования: повторение разделов с активными изменениями структуры, масштабов и всех средств музыкального языка. Простые и сложные двойные трехчастные формы. Простая двойная двухчастная форма. Область применения. Механизм создания промежуточных форм. Промежуточная между простой двухчастной и простой трехчастной формой. Промежуточная между простой и сложной трехчастной формой.

Тема 14. Рондо. Исторические типы рондо

Определение формы рондо. Содержание и смысл формы. Различие рондо как формы и жанра, подчас не совпадающего с данной формой. Случаи совпа-

дения и несовпадения рондо как жанра и формы. Истоки формы рондо (старофранцузская поэзия и хороводная песня, фуга, староконцертная форма). Две разновидности рондо: четное и нечетное. Основа тонально-гармонической организации.

Существование исторически сложившихся трех типов рондо: старинного, классического и романтического. Характеристика каждого из них. Сходства и различия. Проявление принципа рондальности в других формах (рондо-сонате, сложной трехчастной с двумя различными трио, вариациях, двойных формах, трехчастных формах с добавочным рефреном). Область применения формы рондо.

Тема 15. Вариации. Классификация вариационных форм

Определение вариационной формы. Содержание и художественные возможности вариаций. Классификации вариационных форм. Деление вариаций на строгие и свободные, их характеристика. Черты общего и различия. Понятия вариации и варианта (вариационности и вариантности). Преобладание процессуальной стороны формы над конструктивной.

Форма второго плана – присутствие в вариационной форме конструкций других форм (трехчастной, рондо, двойных, сонатной, сюитной и др.) для создания композиционной цельности. Характеристика вариаций на *bassoostinato*, фигурационных (орнаментальных) вариаций. Двойные вариации, их структурные разновидности. Свободные вариации. Вариации на неизменную мелодию («Глинкинские» вариации). Область применения вариационных форм.

Тема 16. Сонатная форма

Сонатная форма как одна из высших гомофонных форм, самая богатая художественно-выразительными возможностями, сложная и структурно развитая форма. Проявление законов диалектики в сонатной форме. Симфоничность сонатной формы. Различие понятий «соната», «сонатное *allegro*» и «сонатная форма». Сонатная форма как основное достижение эпохи Венского классицизма. Эволюция сонатной формы. Сонатность как принцип мышления.

Определение сонатной формы, её смысл и содержание. Два типа исторически сложившейся сонатной формы: однотемная и двухтемная (многотемная). Характеристика экспозиционного раздела. Средства создания контраста между главной и побочной партиями. Проблема соотношения понятий «тема» и «партия». Тональное соотношение и структурное оформление главной и побочной партий. Характеристика второстепенных подразделов экспозиции: связующего и заключительного. Разработка – самая «событийная» часть формы. Идея тонального плана разработки. Характеристика каждого из трех разделов разработки. Тематическое наполнение. Характеристика репризы. Статичность репризы у венских классиков. Возможность неполной репризы. Понятие о ложной репризе. Зеркальная реприза. Наличие и содержание вступлений и код в сонатной форме. Область применения классической сонатной формы.

Тема 17. Разновидности сонатной формы

Сонатная форма без разработки, случаи ее использования. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки, случаи ее использования. Рондо-соната. Сонатинная разновидность сонатной формы. Характерные черты сонатины. Сонатная форма в классическом концерте (сонатная форма с двойной экспозицией), ее характерные черты.

Тема 18. Рондо-соната

Определение рондо-сонаты как формы, объединяющей признаки двух форм. Возможность двойного названия разделов (с точки зрения обеих форм). Различные типы соотношений рондо и сонаты (с перевесом той или другой формы). Отсутствие вступлений. Простота тонального плана. Структурная и гармоническая завершенность партий.

Разновидности рондо-сонаты – с контрастным центральным разделом; с разработкой тем экспозиции. Возможность совмещения коды с последним проведением рефрена; пропуска главной партии в начале репризы. Большая степень свободы в применении формы. Однотемные рондо-сонаты в творчестве Й. Гайдна. Увеличение количества эпизодов рондо-сонаты в творчестве В. Моцарта. Область применения.

Тема 19. Формы эпохи барокко

Период типа развертывания и его характерные черты: отсутствие внутренних цезур и членения на предложения; большая структурная протяженность; специфика строения темы (наличие «ядра» и «развертывания»); типичность единого однообразного движения фигураций, развивающий тип изложения. Особенности тонального плана. Область употребления периода типа развертывания.

Старинная двухчастная форма. Определение и ее характерные черты: тематическое подобие частей, однородность тематизма, его текучесть, непрерывность. Масштабное различие частей и его смысл. Тонально-гармоническая основа формы. Особенности фактуры. Область применения.

Старосонатная форма. Определение и ее характерные черты (сходство и различие со старинной двухчастной формой). Характеристика главной и побочной партий. Масштабное различие частей и его смысл. Тонально-гармоническая основа формы. Случаи совпадения и несовпадения тематического и тонально-гармонического планов развития формы. Область применения старинной сонатной формы.

Тема 20. Формы вокальной музыки

Специфическая особенность вокальной музыки – взаимодействие двух видов искусства (поэтического и музыкального). Понятия стопы, стиха, строфы, рифмы в поэзии и музыке. Строфичность – ведущий принцип вокальной музыки. Проблема классификации форм вокальной музыки. Характеристика типов вокальных форм: строфической, сквозной, смешанной, одночастной. Раз-

новидность каждой из перечисленных групп. Особенности инструментальных классических форм в вокальной музыке.

Тема 21. Циклические формы

Определение циклических форм. Идея и смысл формы. Основной принцип объединения частей в целом – контраст. Средства воплощения контраста. Безрепризность циклических форм. Разновидности циклических форм: инструментальные, вокальные и крупные вокально-симфонические циклы. Два основных типа инструментальных циклических форм: сюита и сонатно-симфонический цикл. Тип старинной сюиты и его характерные черты. Принципы объединения частей в старинной сюите. Обязательное наличие «костяка» танцев – «опорных точек» цикла. Функции частей сюиты как прототипы логики построения сонатно-симфонического цикла. Область применения.

Новая романтическая сюита и ее характерные черты: связь с программностью, расширение круга образов и жанров, свобода тонального плана, использование различных форм в отдельных составных частях.

Сонатно-симфонический цикл венского классицизма. Его отличительные черты: стройность, логическая выверенность, внутренняя глубина, диалектичность процесса воплощения разных сторон действительности. Факторы объединения и различия частей в сонатно-симфоническом цикле. Характеристика «устоявшейся модели» данного типа цикла (соотношение темпов, форм, тонального плана, функций частей). Различная логика построения сонатно-симфонического цикла: конфликтно-драматическая, лирическая и эпическая.

Вокальные циклы. Специфические принципы объединения частей: сюжетный и общность темы.

Контрастно-составные формы. Их промежуточность между циклической и одночастной. Характеристика формы, ее смысл и содержание. Принцип функционального подобия и виды его проявления в контрастно-составных формах. Средства создания единства частей и факторы контраста внутри формы. Классификация контрастно-составных форм: деление на репризные и безрепризные, по количеству частей, в зависимости от жанрового первоисточника. Исторически сложившиеся типы контрастно-составных форм: старинные диптихи, речитатив-ария, оперные номера и сцены, камерный вокальный жанр и т.д. Область применения.

Тема 22. Смешанные и свободные формы

Определение смешанных и свободных форм. Общее и различие, содержание и смысл данных форм. Свободные формы эпохи барокко и их характеристика. Свободные и смешанные формы венского классицизма, их характеристика.

Смешанные формы романтиков, их интенсивное развитие (связь с эстетикой стиля, идеей синтеза искусств, симфонизацией оперы, театрализацией симфонической музыки и т.д.). Создание поэмно-балладной формы. Ее характерные черты: принцип сквозного развития, использование приема трансформации тематизма, принципа монотематизма, тенденция к симметрической замкнуто-

сти и концентричности (в связи с этим возрастающая роль зеркальной репризы, динамика репризно-кодовой части), роль масштабов формы, обособление ее разделов. Частное использование принципов переменности и совмещения функций. Особое значение взаимопроникновения принципов сонатности и цикличности. Создание сонатно-моноклической формы. Область применения свободных и смешанных форм.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов для мелкогрупповых занятий.

Оборудование кабинета: пианино, столы, стулья, доска.

Технические средства обучения: аудио и видеоаппаратура, компьютер или ноутбук.

3.2. Информационное обеспечение программы дисциплины

Основные источники

1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] /Г.В.Заднепровская. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 272 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/74685>
2. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] /С.С.Скребков. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 448 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79346>
3. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]/В.Н.Холопова. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/44767>
4. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] /В.Н.Холопова. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/30435>

Дополнительные источники

5. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII-XX вв. [Электронный ресурс]. СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. 432 с. ЭБС Лань .Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/1975>
6. Лазутина, Т.В. Язык музыки: монография. [Электронный ресурс]. М.: ФЛИНТА, 2015. 192 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/70362>

7. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс] : учебник / М.И.Ройтерштейн. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 116 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90834>
8. Севостьянова, Л.В. Лекции по анализу музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие /Л.В.Севостьянова. - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 100 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72135>

Библиотека института располагает достаточным количеством наименований и экземпляров дополнительной литературы: официальные, общественно-политические и научные периодические издания. 31 единица газет и журналов гуманитарного профиля, в том числе 28 единиц по профилю вуза: «Балет», «Библиография», «Библиотекосведение», «Искусство и образование», «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Фортепиано», «Музыкальное просвещение», «ДИ» (Диалог искусств), «WEB-дизайн для профессионалов», «Интернет+Дизайн» и др.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Образовательный процесс в институте поддерживают:

№ п/п	Название ресурса	Краткая характеристика
1	2	3
1	Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/	Вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ» Договор от 11.04.2012 г. № ДС – 214(продлонгируется). На 01.01.2017 г. загружено 58 полных текстов электронных вариантов учебно-методической литературы, научно-практического журнала «Искусствознание: теория, история, практика», издаваемых институтом.
2	Электронный каталог (всего 24914 библиографических записей)	Содержит аннотированные ключевыми словами библиографические описания изданий, вновь поступивших в фонд библиотеки и включающий 12 баз данных собственной генерации: «Книги», «Ноты», «Труды преподавателей ЮУрГИИ», «Статьи», «Авторе-

		фераты диссертаций», «Редкие книги», «Дипломные работы», "ЮУрГИИ глазами прессы"и др.
3	ЭБС «Лань» (тем. пакеты: «Музыка и Театр», Издательство «Планета Музыки» http://e.lanbook.com www.lanbook.ru	<p>Ресурс, включающий в себя электронные версии книг учебной литературы издательства «Лань» и коллекции полнотекстовых файлов других издательств. Цель ресурса – обеспечение вуза необходимой учебной и научной литературой профильных направлений.</p> <p>Представлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС (к классическим трудам по истории, философии, социологии, литературоведению, экономике, праву, психологии, педагогике и другим наукам, а также доступа к художественной, в том числе зарубежной литературе на языке оригинала.</p> <p>Помимо бесплатного доступа к книжным изданиям, в ЭБС Издательства «ЛАНЬ» открыт бесплатный доступ на постоянной основе к ряду журналов, издаваемых высшими учебными заведениями России. На данный момент в свободном доступе находится свыше 30 периодических изданий.</p>
4	Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru ,	<p>Научная электронная библиотека eLibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 5250 российских научно-технических журналов, в том числе более 4000 журналов в открытом доступе.</p> <p>Лицензионное соглашение № 4725 от 03.02.2010 (продлонгируется)</p>
5	Архив фонотеки	Электронные аудиовизуальные ресурсы классической музыки, включающие в себя 19812 экз. (18 тысяч винило-

	вых дисков, 931 компакт-диск, 170 DVD),необходимые для ведения учебных занятий, а также обеспечения нужд концертной и научной работы студентов и преподавателей. Записи в цифровом формате хранятся в музыкальном архиве на сервере. Программа поиска настроена таким образом, что пользователь с компьютеров локальной сети Института, используя электронный каталог, может самостоятельно прослушивать любую находящуюся на сервере музыкальную запись.
--	---

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умеет:		
выполнять анализ музыкальной формы;	ОК 1-9, ПК 1.1,ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.7	Экзамен
рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;	ОК 1-9, ПК 1.1,ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.7	Экзамен
рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.	ОК 1-9, ПК 1.1,ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.7	Экзамен
Знает:		
простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату;	ОК 1-9, ПК 1.1,ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.7	Экзамен
понятие о циклических и смешанных формах; функции частей музыкальной формы;	ОК 1-9, ПК 1.1,ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.7	Экзамен
специфику формообразования в вокальных произведениях.	ОК 1-9, ПК 1.1,ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.7	Экзамен

Фонды оценочных средств (ФОС)

Виды контроля

Оценка качества освоения дисциплины ОП.05 Анализ музыкальных произведений включает промежуточную аттестацию обучающихся.

В качестве средства промежуточного контроля используется экзамен, который проводится в период промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом в конце VIII семестра.

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

В VIII семестре в соответствии с учебным планом проводится экзамен, включающий следующие задания:

- ответ по билету на теоретический вопрос;
- анализ музыкального произведения с листа
- определение музыкальной формы на слух.

При выставлении итоговой оценки учитывается текущая работа студента в течение учебного года.

Список теоретических вопросов к экзамену

1. Период и его виды.
2. Простая двухчастная форма.
3. Простая трехчастная форма.
4. Сложная трехчастная форма.
5. Сложная двухчастная форма.
6. Двойные формы.
7. Промежуточные формы.
8. Концентрическая форма.
9. Рондо. Взаимодействие рондо с другими формами.
10. Старинное рондо.
11. Классическое рондо.
12. Романтическое рондо.
13. Вариации на basso ostinato.
14. Классические вариации.
15. Романтические вариации.
16. «Глинкинские вариации».
17. Классическая сонатная форма. Экспозиция.
18. Классическая сонатная форма. Разработка и реприза.
19. Разновидности сонатной формы.
20. Рондо-соната.
21. Старинная сюита.
22. Новая сюита.
23. Классический сонатно-симфонический цикл.
24. Контрастно-составные формы.
25. Смешанные и свободные формы.
26. Система стихосложения в вокальной музыке.
27. Типы вокализации поэтического текста.
28. Классификация вокальных форм.
29. Инструментальные формы в вокальной музыке.

30. Период типа развертывания.
31. Старинная двухчастная форма.
32. Старосонатная форма.

Список произведений для анализа

1. Бах И.С. Прелюдия № 20, a-moll (II т. ХТК).
2. Бах И.С. Концерт для клавира с оркестром, d-moll (I ч.)
3. Бах И.С. Чакона из сюиты d-moll для скрипки соло.
4. Вивальди А. Концерт для скрипки с оркестром, a-moll (I ч.)
5. Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано № 5, 7, 12, 14b, 18.
6. Моцарт В.А. Сонаты для скрипки и фортепиано (по выбору).
7. Моцарт В.А. Концерт для фортепиано с оркестром №20, d-moll.
8. Бетховен Л. Соната для фортепиано № 18 (I ч.).
9. Бетховен Л. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, c-moll.
10. Шуман Р. «Порыв».
11. Шопен Ф. Ноктюрн № 13, c-moll; №15, f-moll.
12. Лист Ф. Сонет Петрарки № 123, As-dur.
13. Чайковский П.И. Вариации на тему рококо.
14. Чайковский П.И. Тема с вариациями op. 19, № 6 F-dur.
15. Рахманинов С.В. Прелюдия op. 3 № 2, cis-moll.
16. Рахманинов С.В. Этюд-картина op.39 №1, c-moll (I ч.)
17. Рахманинов С.В. Рапсодия на тему Паганини (op.43)
18. Даргомыжский А.С. Романс «Ночной зефир», «Мне грустно».
19. Глинка М.И. Романсы «Я здесь, Инезилья», «Ночной зефир».

4.3. Критерии оценивания знаний обучаемых

Ответ студента на экзамене оценивается по 5-балльной системе.

Оценка ответа студента осуществляется по следующим основным критериям:

- знание теории вопроса;
- владение профессиональной терминологией;
- корректность определения формы музыкального произведения, средств музыкального языка;
- умение связать особенности формообразования, выразительные средства с художественным содержанием произведения, стилем композитора и эпохи.

Оценка «отлично»:

- хорошее знание теории вопроса;
- свободное владение профессиональной терминологией;
- корректное определение структуры произведения, его художественных особенностей (как на слух, так и при работе с музыкальным текстом);
- умение связать особенностей формы, выразительные средства и художественный образ со стилем эпохи и стилем композитора.

Оценка «хорошо»:

- достаточно хорошее знание теории вопроса (либо с незначительными ошибками).
- владение профессиональной терминологией (возможны неточности);
- корректное определение структуры произведения, его художественных особенностей, как на слух, так и при работе с музыкальным текстом (возможны неточности);
- умение связать особенностей формы, выразительные средства и художественный образ со стилем эпохи и стилем композитора (возможны неточности);

Оценка «удовлетворительно»:

- слабое знание теоретического материала.
- недостаточное владение профессиональной терминологией;
- определение структуры произведения, его художественных особенностей (как на слух, так и при работе с музыкальным текстом) со значительными ошибками;
- затруднения при попытке связать особенности формы, выразительные средства и художественный образ со стилем эпохи и стилем композитора.

Оценка «неудовлетворительно»:

- незнание теории вопроса;
- невладение профессиональной терминологией;
- неверное определение структуры произведения, его художественных особенностей (как на слух, так и при работе с музыкальным текстом) либо с грубыми ошибками;
- неспособность связать особенности формы, выразительные средства и художественный образ со стилем эпохи и стилем композитора.

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Цели и задачи самостоятельной работы

Целью самостоятельной работы студентов является более глубокое усвоение теоретического материала, изложенного в лекционном курсе. Данная форма учебной работы способствует решению следующих методических **задач**:

- умение целенаправленно фокусировать знания, полученные в курсе лекционных занятий, на конкретных музыкальных произведениях;
- приобретение навыков самостоятельного целостного анализа музыкальных произведений – самой сложной задачи данной теоретической дисциплины;
- умение студентов осознавать с аналитических позиций концертный репертуар (программы по специальности);
- приобретение навыков выявления специфики формообразования и средств музыкального языка в произведениях, изучаемых на смежных

теоретических дисциплинах (музыкальной литературе, теории музыки, гармонии).

5.1. Методические рекомендации студентам

Формы самостоятельной работы:

- нахождение конкретных музыкальных произведений, подтверждающих основные положения лекционного материала (например, подбор примеров на разные типы мелодического рисунка, фактуры, интонационно–синтаксические структуры, разные способы развития тематизма и т.п.);
- анализ (письменный и устный) сочинений, заданных преподавателем, а также из репертуара по специальности, камерному ансамблю, концертмейстерскому классу;
- сравнительный анализ исполнительских интерпретаций разных пианистов, а также коллективов симфонического оркестра.

Темы и разделы для самостоятельного изучения

Студентам рекомендуется более глубокое самостоятельное изучение следующих тем: «Вариации» (тема № 15 в тематическом плане), в частности, выявление черт романтических, свободных и жанровых вариаций в сочинениях Р. Шумана, И. Брамса и П. Чайковского; «Смешанные и свободные формы» (тема № 22 в тематическом плане), в частности выявление взаимодействия принципов формообразования в фортепианном творчестве Ф. Листа.

Литература для самостоятельного изучения помечена в библиографическом списке символом «*».

Формы отчетности

- подготовка выступлений с докладами на групповых занятиях;
- устные ответы на контрольном уроке и зачете;
- письменное выполнение домашних заданий (написание аналитических этюдов или их фрагментов, а также буквенных схем, отражающих процесс формообразования и тонально-гармонический план конкретных сочинений);

В целях эффективного усвоения содержания данного учебного курса и рационального использования учебного времени рекомендуется:

1. Перед занятием познакомиться с литературой по теме, определить круг вопросов, представляющих особый интерес и актуальность.
2. Во время лекционных занятий необходимо научиться определять значимость полученных новых знаний, уметь выделять главное, уметь обобщать и лаконично формулировать тезис, кратко записывая его.

3. При подготовке к семинарским занятиям необходимо изучить предложенную литературу. Обозначит вопросы, требующие дополнительного разъяснения.
4. С целью усвоения ключевых понятий данного курса обучающимся необходимо оформить тематический словарь терминов и понятий, который позволит студентам быстрее ориентироваться в изучаемом материале и оперировать специфической терминологией курса анализа музыкальных произведений.
5. Научиться самостоятельно работать с музыкальным материалом (определять специфику художественного образа, его жанровую основу, выявлять особенности музыкального языка).
6. Критериями оценивания ответов студентов на экзамене являются: полнота и определенность знания материала; логичность и последовательность изложения; качество и манера исполнения музыкальных произведений (или фрагментов), знание терминологического минимума, свободное оперирование теоретическими понятиями курса.

5.2. Методические рекомендации для преподавателей

Предмет «Анализ музыкальных произведений» является одной из важнейших музыкально-теоретических дисциплин в музыкальном колледже. Специфика дисциплины «Анализ музыкальных произведений» заключается в том, что, основываясь на конкретных произведениях, студенты учатся выделять присущее их множеству общее, исходя из частного – обнаруживать закономерность, и тем самым активно развивают мышление от явления к понятию. Анализ также дает способы объективного эстетического суждения о музыке.

Уровень профессионального мастерства в анализе произведений в значительной степени зависит от овладения знаниями и навыками в области сольфеджио, теории, и музыкальной литературы, народного творчества, гармонии, истории общества и т.д. Чем больше аспектов в процессе изучения какого-либо произведения, тем оно воспринимается богаче, разносторонне, всеохватнее, тем глубже мы постигаем замысел композитора, художественные достоинства произведения.

Сложная работа по овладению навыками анализа требует планомерности, последовательности и особых методических приемов. В преподавании курса «Анализ музыкальных произведений» есть свои особенности и трудности. Они относятся как к самому курсу, так и к специфике его усвоения. Это необходимо учитывать в процессе преподавания данной учебной дисциплины.

Основная педагогическая задача — сформировать у обучаемых представление о музыкальном произведении как особом, неповторимом проявлении формы-«кристалла» (по Б. Асафьеву), привить профессиональные навыки анализа не только музыкального формообразования (формы-«процесса»), но и осознания особенностей фактуры, метроритма, мелодики, гармонии и других средств музыкальной выразительности.

Стратегия курса:

- приобретение студентами навыков анализа музыкальных произведений в единстве формы и содержания, оценки выразительной роли элементов музыкальной речи в их смысловом взаимодействии, восхождении от каждого конкретного явления к пониманию его художественной значимости. В итоге произведение должно предстать во всей своей эстетической, стилистической и исторической определенности;
- овладение приемами и методами анализа, обеспечивающими и глубину постижения предмета, и доступность восприятия его студентами.

В процессе изучения данного предмета считаем целесообразным обратить особое внимание обучаемых на следующие *понятия и термины*:

- принцип единовременного контраста;
- «форма как процесс и форма как кристалл»;
- «форма как принцип и форма как данность»;
- принцип комплементарности;
- скрытое двухголосие;
- принцип мелодической волны;
- «вершина-источник и вершина-горизонт»;
- «зона золотого сечения»;
- свободная непериодическая структура (свободное непериодическое построение);
- интонационно-синтаксические единицы;
- интонационно-синтаксические структуры;
- разомкнутый период;
- вторгающаяся каденция;
- период единый, сквозной, неделимый (период-предложение);
- реприза буквальная, точная, неизменная, статическая;
- реприза варьированная;
- реприза динамическая (динамизированная);
- реприза синтетическая (синтезирующая тематизм предыдущих частей);
- общие формы движения;
- экспозиционный тип изложения;
- развивающий тип изложения;
- «субтема»;
- добавочный тематический импульс;
- форма второго плана;
- виды общелогическая гармоническая модель формы T – D – S – T;
- общелогическая формула музыкального процесса i – m – t.

Список методической литературы

1. Фраёнов В. Анализ музыкальных произведений: прогр.-конспект. – М., 1982.

2. Полетаева Л. Анализ музыкальных произведений: метод. указ. – М., 1988. – Вып. 1–2.
3. Холопова В. Анализ музыкальных произведений: прогр.-конспект. – М., 1974.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Особенности организации учебного процесса для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины ОП.05 Анализ музыкальных произведений инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа – консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углублённое изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих в институте:

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс «Сонет-Р», программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

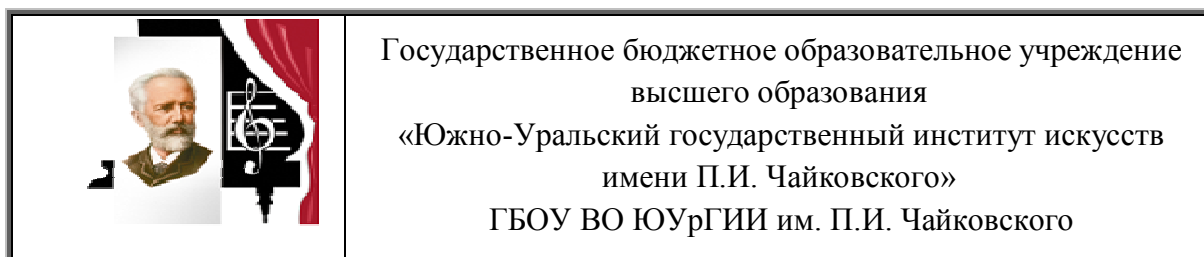
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Министерство культуры Челябинской области

Фонд оценочных средств дисциплины ОП.05

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство

(Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты)

Фонд оценочных средств дисциплины ОП.05 «Анализ музыкальных произведений» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты) в очной форме со сроком получения СПО 3 года 10 месяцев.

Разработчики: Иванова О.Ю., канд. искусствоведения, доцент

Тельнова Н.А., преподаватель

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Наименование вида работы	Наименование контрольно - оценочных средств	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Умеет:				
выполнять анализ музыкальной формы;	ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.7	изучение теоретического аспекта курса; аналитические задания; определение музыкальных форм на слух.		Экзамен
рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;	ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.7	изучение теоретического аспекта курса; аналитические задания; определение музыкальных форм на слух.		Экзамен
рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.	ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.7	изучение теоретического аспекта курса; аналитические задания; определение музыкальных форм на слух.		Экзамен
Знает:				
простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату;	ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.7	изучение теоретического аспекта курса; аналитические задания; определение музыкальных форм на слух.		Экзамен
понятие о циклических и смешанных формах; функции частей музыкальной формы;	ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.7	изучение теоретического аспекта курса; аналитические задания; определение музыкальных форм на слух.		Экзамен
специфику формообразования в вокальных	ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.4,	изучение теоретического аспекта курса;		Экзамен

произведениях.	ПК 2.7	аналитические задания; определение музыкальных форм на слух.		
----------------	--------	---	--	--

1. Виды контроля

Оценка качества освоения дисциплины ОП.05 Анализ музыкальных произведений включает промежуточную аттестацию обучающихся.

В качестве средства промежуточного контроля используется экзамен, который проводится в период промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом в конце VIII семестра.

2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

В VIII семестре в соответствии с учебным планом проводится экзамен, включающий следующие задания:

- ответ по билету на теоретический вопрос;
- анализ музыкального произведения с листа
- определение музыкальной формы на слух.

При выставлении итоговой оценки учитывается текущая работа студента в течение учебного года.

Список теоретических вопросов к экзамену

33. Период и его виды.
34. Простая двухчастная форма.
35. Простая трехчастная форма.
36. Сложная трехчастная форма.
37. Сложная двухчастная форма.
38. Двойные формы.
39. Промежуточные формы.
40. Концентрическая форма.
41. Рондо. Взаимодействие рондо с другими формами.
42. Старинное рондо.
43. Классическое рондо.
44. Романтическое рондо.
45. Вариации на basso ostinato.
46. Классические вариации.
47. Романтические вариации.
48. «Глинкинские вариации».
49. Классическая сонатная форма. Экспозиция.
50. Классическая сонатная форма. Разработка и реприза.
51. Разновидности сонатной формы.
52. Рондо-соната.

53. Старинная сюита.
54. Новая сюита.
55. Классический сонатно-симфонический цикл.
56. Контрастно-составные формы.
57. Смешанные и свободные формы.
58. Система стихосложения в вокальной музыке.
59. Типы вокализации поэтического текста.
60. Классификация вокальных форм.
61. Инструментальные формы в вокальной музыке.
62. Период типа развертывания.
63. Старинная двухчастная форма.
64. Старосонатная форма.

Список произведений для анализа

20. Бах И.С. Прелюдия № 20, a-moll (II т. ХТК).
21. Бах И.С. Концерт для клавира с оркестром, d-moll (I ч.)
22. Бах И.С. Чакона из сюиты d-moll для скрипки соло.
23. Вивальди А. Концерт для скрипки с оркестром, a-moll (I ч.)
24. Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано № 5, 7, 12, 14b, 18.
25. Моцарт В.А. Сонаты для скрипки и фортепиано (по выбору).
26. Моцарт В.А. Концерт для фортепиано с оркестром №20, d-moll.
27. Бетховен Л. Соната для фортепиано № 18 (I ч.).
28. Бетховен Л. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, c-moll.
29. Шуман Р. «Порыв».
30. Шопен Ф. Ноктюрн № 13, c-moll; №15, f-moll.
31. Лист Ф. Сонет Петрарки № 123, As-dur.
32. Чайковский П.И. Вариации на тему рококо.
33. Чайковский П.И. Тема с вариациями op. 19, № 6 F-dur.
34. Рахманинов С.В. Прелюдия op. 3 № 2, cis-moll.
35. Рахманинов С.В. Рапсодия на тему Паганини (op.43)
36. Даргомыжский А.С. Романс «Ночной зефир», «Мне грустно».
37. Глинка М.И. Романсы «Я здесь, Инезилья», «Ночной зефир».

4.3. Критерии оценивания знаний обучаемых

Ответ студента на экзамене оценивается по 5-балльной системе.

Оценка ответа студента осуществляется по следующим основным критериям:

- знание теории вопроса;
- владение профессиональной терминологией;
- корректность определения формы музыкального произведения, средств музыкального языка;

- умение связать особенности формообразования, выразительные средства с художественным содержанием произведения, стилем композитора и эпохи.

Оценка «отлично»:

- хорошее знание теории вопроса;
- свободное владение профессиональной терминологией;
- корректное определение структуры произведения, его художественных особенностей (как на слух, так и при работе с музыкальным текстом);
- умение связать особенностей формы, выразительные средства и художественный образ со стилем эпохи и стилем композитора.

Оценка «хорошо»:

- достаточно хорошее знание теории вопроса (либо с незначительными ошибками).
- владение профессиональной терминологией (возможны неточности);
- корректное определение структуры произведения, его художественных особенностей, как на слух, так и при работе с музыкальным текстом (возможны неточности);
- умение связать особенностей формы, выразительные средства и художественный образ со стилем эпохи и стилем композитора (возможны неточности);

Оценка «удовлетворительно»:

- слабое знание теоретического материала.
- недостаточное владение профессиональной терминологией;
- определение структуры произведения, его художественных особенностей (как на слух, так и при работе с музыкальным текстом) со значительными ошибками;
- затруднения при попытке связать особенности формы, выразительные средства и художественный образ со стилем эпохи и стилем композитора.

Оценка «неудовлетворительно»:

- незнание теории вопроса;
- невладение профессиональной терминологией;
- неверное определение структуры произведения, его художественных особенностей (как на слух, так и при работе с музыкальным текстом) либо с грубыми ошибками;
- неспособность связать особенности формы, выразительные средства и художественный образ со стилем эпохи и стилем композитора.