

Министерство культуры Челябинской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств
имени П.И. Чайковского»
ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского

Рабочая программа ОП. 06

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады.

Инструменты эстрадного оркестра»

Квалификация: артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива

Уровень образования – среднее профессиональное образование

Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев

Рабочая программа ОП.06 Анализ музыкальных произведений разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) углублённой подготовки в очной форме со сроком получения 3 года 10 месяцев.

Разработчик

Н.В. Коноплянская, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Паспорт рабочей программы учебной дисциплины	4
1.1	Место учебной дисциплины в структуре ППСЗ	4
1.2	Цель и задачи учебной дисциплины	4
1.3	Требования к результатам освоения учебной дисциплины (компетенции)	5
1.4	Количество часов по учебному плану	7
2.	Структура и содержание учебной дисциплины	7
2.1	Виды учебной работы	7
2.2	Тематический план	7
2.3	Содержание учебной дисциплины	8
3.	Условия реализации учебной дисциплины	10
3.1	Материально-техническое обеспечение	10
3.2	Информационное обеспечение	11
4.	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины	11
5.	Методические рекомендации	13
5.1	Методические рекомендации преподавателям	13
5.2	Методические рекомендации обучаемым	18
6.	Приложение	21

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Анализ музыкальных произведений

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Учебная программа дисциплины ОП.06 Анализ музыкальных произведений по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по данной специальности, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с учетом вида образовательного учреждения, образовательных потребностей обучающихся.

Анализ музыкальных произведений относится к категории общепрофессиональных дисциплин. В результате освоения курса Анализа музыкальных произведений обучаемый должен:

уметь:

- выполнять анализ музыкальной формы;
- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
- рассматривать музыкальное произведение в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;

знать:

- простые и сложные формы, вариационную форму, рондо и рондо – сонату;
- понятие о циклических и смешанных формах;
- функции частей музыкальной формы;
- специфику формообразования в вокальных произведениях

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Целью разработки учебной программы является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности. Учебная программа по дисциплине ОП.06 «Анализ музыкальных произведений» является частью профессиональной образовательной программы по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). Программа предназначена для преподавания дисциплины «Анализ музыкальных произведений» обучаемым СПО специальности Музыкальное искусство эстрады (по видам) со сроком 3 года и 10 месяцев. Его изучают в 7 и 8 семестрах и заканчивают экзаменом.

Специфика дисциплины заключается в том, что она основывается на знаниях, полученных обучаемыми при изучении других теоретических дисциплин. Имея обобщающий характер, ОП.06 Анализ музыкальных произведений ставит перед будущими эстрадными музыкантами –

инструменталистами, вокалистами новые практические задачи, в том числе умение анализировать исполняемые ими музыкальные произведения. Это положительно сказывается на интерпретации обучаемыми заданных по исполнительским дисциплинам сочинений, может служить стимулом обучения.

– **Цель курса** – воспитать у обучаемых понимание логики музыкальной формы в классической и эстрадной музыке.

□ **Задачи курса** □ привить будущим эстрадным исполнителям навыки анализа музыкальных произведений в единстве формы и содержания, научить понимать выразительную роль элементов музыкальной речи в их смысловом взаимодействии, оценивать особенности композиции произведения в его исторической, стилистической определенности и тем самым постигать замысел композитора.

Дисциплина Анализ музыкальных произведений играет важную роль в профессиональном музыкально-педагогическом образовании обучающихся. Изучение данной дисциплины предусматривает комплексный подход, т.к. ОП.06 Анализ музыкальных произведений опирается на знания, приобретаемые учащимися при изучении других дисциплин теоретического курса – Элементарной теории музыки, Гармонии, Сольфеджио, Музыкальной литературы (зарубежной и отечественной). Опора в курсе анализа на классические и романтические, джазово - эстрадные формы инструментальной и вокальной музыки позволяет изучать одни и те же произведения в разных музыкальных дисциплинах. Такой подход делает преподавание Анализа музыкальных произведений системным, усиливает межпредметные связи, дает свободу понимания различных стилевых пластов, течений, индивидуальных авторских стилей, углубляет и расширяет диапазон знаний и способствует профессиональному росту будущих музыкантов-педагогов.

1.3. Требования к освоению учебной дисциплины

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива должен обладать **общими компетенциями**, включающими способность и готовность:

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.

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива должен обладать **профессиональными компетенциями**, соответствующими основным видам профессиональной деятельности – музыкально-исполнительской, педагогической, организационно-управленческой:

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций.

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами джазовой импровизации.

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать результаты своей деятельности.

1.4.Количество часов по учебному плану

Максимальная учебная нагрузка обучаемого: **78 часов**,

в том числе:

обязательные учебные занятия обучаемого: **52 часов**;

самостоятельная учебная нагрузка обучаемого: **26 часов**.

2. Структура и содержание учебной дисциплины.

2.1 Виды учебной работы

Обязательная учебная нагрузка дисциплины ОП.06 Анализ музыкальных произведений реализуется в виде лекционных и практических аудиторных занятий.

Лекционные занятия представляют собой изложение преподавателем теоретического материала каждой новой темы. Практические занятия основаны на выполнении обучаемыми под руководством преподавателя практических заданий по пройденному теоретическому материалу как в аудитории, так и в виде домашних заданий (чтения конспектов, учебников и учебных пособий по каждой теме изучаемого теоретического материала, выполнение письменного анализа музыкальных произведений или их фрагментов по заданию преподавателя). Самостоятельная учебная нагрузка обучаемых включает чтение учебников, учебных пособий по некоторым темам (указанным в разделе 2.2. Тематический план) для расширения и углубления знаний обучаемых, нахождение ими примеров из эстрадно-джазового и классического репертуара, письменное выполнение анализа музыкального произведения или его фрагмента по выбору обучаемого. Результаты работы обучаемого оцениваются преподавателем на аудиторных занятиях. Литература для самостоятельного выполнения обучаемыми заданий обозначена в разделе 3.2. Информационное обеспечение, звездочкой*.

2.1. Тематический план

№ темы	Название темы	Количество часов			
		оуз	сун	мун	фку
VII семестр					
1.	Музыка как вид искусства	1		1	
2.	Система средств музыкальной выразительности	2		2	
3.	Музыкальная форма. Функции частей музыкальной формы	1	4	5	
4.	Музыкальная тема	1		1	
5.	Период	7	2	9	
6.	Одночастная форма. Блюз	1	4	5	
7.	Простая 2-х частная форма в классической музыке	3		3	
8.	Простая 2-х частная форма в джазе	2	4	6	
	Всего:	18	14	32	
VIII семестр					
9.	Простая 3-х частная форма	5		5	
10.	Малые формы в вокальном джазе. Специфика формообразования в вокальных формах	4	4	8	
11.	Промежуточные формы. Контрастно □ составные формы.	2		2	

12.	Сложная 3-х частная форма	3		3	
13.	Вариации. Вариационная форма в джазе. Рапсодия. Рифф.	6	4	10	
14.	Рондо	4		4	
15.	Сонатная форма. Рондо □ соната	6		6	
16.	Циклические формы	4	4	8	
	Экзамен				+
		Всего:	34	12	46
		Итого:	52	26	78

ОУЗ – обязательные учебные занятия;

СУН- самостоятельная учебная нагрузка;

МУН– максимальная учебная нагрузка; ФКУ – формы контроля успеваемости

Содержание учебной дисциплины

1. Музыка как вид искусства

Специфика музыки. Музыкальное произведение, его предназначенность. Структура содержания музыкального произведения. Музыкальные и немusические прообразы. Музыкальное произведение и джазово – эстрадная композиция. Джазово – эстрадная импровизация.

2. Система средств музыкальной выразительности

Интонационная природа музыки. Мелодика. Музыкальный синтаксис. Музыкальная цезура. Мотив, фраза. Типы фактуры. Образно – смысловая роль фактуры. Виды фигурации.

3. Музыкальная форма. Функции частей музыкальной формы

Понятие формы в музыкальном искусстве. Основные законы формообразования. Типы изложения музыкального материала. Типы контраста в соотношении частей. Понятие функции частей в музыкальной форме классических и эстрадных произведений. Принципы функционального подбора, совмещения функций и их переключение.

4. Музыкальная тема

Определение. Мелодия и тема. Свойства, функции темы в классической и эстрадной музыке. Однородные и внутренне контрастные темы. Формы изложения тем.

5. Период

Определение. Историческое формирование и развитие. Период в эстрадной музыке. Период в классической музыке как форма произведения и его части. Нормативный период. Ненормативный период. Усложнения в периоде. Понятие Период в джазово– эстрадной музыке.

6. Одночастная форма. Блюз

Определение. Одночастная форма в классической и джазовой музыке. Блюзовый стандарт. Историческое развитие блюза. Одночастный блюз.

7. Простая 2-х частная форма в классической музыке

Определение простой формы. Определение простой 2-х частной формы. Историческое формирование и применение. Ее разновидности. Ее значение и

особенности в инструментальной музыке. Простая 2-х частная форма как произведение и как его часть.

8. Простая 2-х частная форма в джазе

Определение. Тематические и структурные особенности. Форма (а + а) (в + в) и ее трансформация в форму АА□ВА.

9. Простая 3-х частная форма

Определение. Историческое формирование и применение. Виды простой трехчастной формы в классической музыке. Простая 3-х частная форма как форма произведения или его часть. 3-х частная форма в джазе. Двухтемная 3-х частная форма. Разновидности: смешанные формы. Усложнения в форме.

10 Малые формы в вокальном джазе. Специфика формообразования в вокальных формах

Связь форм с текстом. Понятие музыкальной строфы. Куплетная, куплетно □ вариационная форма. Сквозная разнотемная форма. Репризность, безрепризность.

11. Промежуточные формы. Контрастно □ составные формы

Понятие. Виды. Сложные периоды. Двух - трехчастная форма. Контрастно - составные формы. Их разнообразие, широкая сфера применения. Многочастность, репризность или безрепризность. Их использование в инструментальной музыке: концертная фантазия, поппури.

12. Сложная 3-х частная форма

Определение сложной трехчастной формы. Историческое формирование и применение. Виды сложной трехчастной формы. Усложнения в ней. Сложная трехчастная форма как форма самостоятельного произведения и как часть цикла. Сложная трехчастная форма в инструментальной музыке.

13. Вариации. Вариационная форма в джазе. Рапсодия. Рифф

Определение формы. Ее историческое формирование. Виды вариаций в классической музыке. Ее применение в инструментальной и вокальной классической музыке. Вариационность в джазе. Импровизационность: парафразность и линейность. Хорусы. Вступления, связки, коды. Рапсодия. Рифф: прием и структурная единица.

14. Рондо

Определение формы. Ее историческое формирование. Виды рондо. Усложнение формы. Ее широкое применение в инструментальной и вокальной классической музыке.

15. Сонатная форма

Определение формы. Ее историческое формирование. Разделы сонатной формы. Усложнения в форме. Рондо □ соната.

16. Циклические формы

Определение циклической формы. Сонатная форма как основа симфонии, трио, концерта, и т.д. Соната как цикл. Разновидности, усложнения. Историческое развитие. Симфония как цикл. Разновидности, усложнения. Историческое развитие. Особенности сонатной формы в концерте. Разновидности, усложнения, историческое развитие. Симфонии, концерты.

Сюиты. Циклические формы в вокальной музыке. Опера. Оратория, кантата, месса. Джазовые циклические формы: сюита, опера.

3. Условия реализации дисциплины

3.1. Материально – техническое обеспечение

- основная учебно-методическая и дополнительная литература;
- нотные издания;
- фортепиано;
- доска с нотным станом;
- ноутбук;
- аудиоматериал в формате MP3 для аудиторных занятий.

3.2. Информационное обеспечение

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. 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>

Дополнительные источники

1. 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>
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>

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.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Имеет практический опыт:		
анализа формы музыкального произведения в ее взаимосвязи со средствами музыкальной выразительности произведения, его жанра, эпохи создания	ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 3 2.	Аудиторные практические занятия под руководством преподавателя и самостоятельная работа обучаемого
Умеет:		
выполнять анализ музыкальной формы	ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ПК 1.1., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 3.2.	Письменный практический анализ на экзамене
рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;	ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 9., ПК.1.1, ПК 1.4., ПК 2.6., ПК 3.2.	Устный теоретический ответ и письменный практический анализ на экзамене
рассматривать музыкальное произведение в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;	ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 9., ПК. 1.1, ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 3 2.	Устный теоретический ответ и письменный практический анализ на экзамене
Знает:		
простые и сложные формы, вариационную форму, рондо и рондо – сонату; понятие о циклических и смешанных формах;	ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 9., ПК. 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 3 2.	Устный теоретический ответ на экзамене
функции частей музыкальной формы;	ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 7, ОК 8., ПК 1.4., ПК 2.2., ПК 2.4.	Аудиторные лекционные и практические занятия под руководством преподавателя и самостоятельная работа обучаемого
специфику формообразования в вокальных формах	ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 9., ПК1.4., ПК 2.2., ПК 2.4.	Аудиторные лекционные и практические занятия под руководством преподавателя и самостоятельная работа обучаемого

Виды контроля

Оценка качества освоения ОП.06 Анализ музыкальных произведений включает текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля освоения ОП.06 Анализ музыкальных произведений используются аудиторные проверочные работы обучающихся, домашние задания и задания самостоятельных работ.

В качестве средств промежуточного контроля используется экзамен, который проводится в период промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом.

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

В соответствии с рабочей программой ОП. 06 Анализ музыкальных произведений, формой промежуточного контроля в VIII семестре является экзамен.

Примерные варианты экзаменационных билетов

Билет №1

1. Период и его виды. Период в джазово-эстрадной музыке.
2. Л. Армстронг. Блюз окраины. Анализ формы и функций ее частей.

Билет №2

1. Простая трехчастная форма
2. Д. Гершвин. Рапсодия в блюзовых тонах. Анализ формы в ее взаимосвязи с содержанием произведения.

Билет №3

1. Характеристика основных разделов сонатной формы
2. А.Н. Цфасман. Рапсодия на темы массовых песен. Анализ формы и функций ее частей.

Экзаменационные задания оцениваются по 5-балльной системе по следующим критериям:

- знание теоретического материала;
- умение применить теоретические знания на практике;
- владение профессиональной терминологией

Оценка «отлично»:

- полное владение теоретическим материалом, правильное использование терминологии;
- прочные профессиональные навыки анализа музыкального произведения в связи с его содержанием.

Оценка «хорошо»:

- хорошее усвоение теоретического материала, правильное использование терминологии с незначительными недочетами;
- правильное представление о взаимосвязи содержания анализируемого произведения с его формой;
- хорошие профессиональные навыки анализа музыкального произведения с неточностями.

Оценка «удовлетворительно»:

- изложение теоретического материала с ошибками;
- посредственные профессиональные навыки анализа музыкального произведения;
- затруднения при ответе на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно»:

- отказ от ответа или наличие грубых ошибок в ответе;
- отсутствие практических навыков анализа музыкального произведения.

5. Методические рекомендации

5.1. Методические рекомендации преподавателям

Изучение дисциплины ОП.06 Анализ музыкальных произведений направлено на применение обучаемыми полученных знаний в исполнительской, педагогической эстрадной деятельности. Поэтому дисциплина должна изучаться в полном объеме.

Например, тема1. Музыка как вид искусства раскрывает понятия музыкального произведения и его отличий от композиции, импровизации.

Тема 2. Система средств музыкальной выразительности, может быть рассмотрена на примере Баркаролы П.И. Чайковского в исполнении Л. Оборина и И. Жукова. Сравнивая две интерпретации, можно выявить образные сферы противоположного программного содержания: осеннего увядания в первом случае и весеннего обновления во втором. Связать их с определенными средствами музыкального языка, подвергнутыми изменениям. Следует обратить внимание на темп (медленный в первой интерпретации и подвижный во второй), особенности членения мелодики (осеннее настроение создают секундовые мотивы, весеннее – восходящие квартовые фразы). Несмотря на то, что эти средства музыкальной выразительности нередко считают второстепенными по сравнению с такими, как мелодика, гармония, лад, именно они создают в этом произведении столь широкий спектр его возможных интерпретаций. Далее следует обратить внимание обучаемых на наличие в каждом музыкальном произведении объективных возможностей его музыкального прочтения. Они выражаются по-разному и могут быть найдены аналитическим путем. Это обеспечивает профессионализм интерпретациям многих музыкантов, творчество которых является исполнительским образцом.

Изучая музыкальный синтаксис, нужно выделить вопросы о музыкальной фразе, теме, как связанных в вокальной музыке со словом. Обозначить их обусловленность мелодическим дыханием. Предложить подобрать примеры его проявления в классическом и эстрадном репертуаре обучаемых. Следует обратить внимание на различие роли цезуры в классической и эстрадной музыке: в последней она возникает в процессе импровизации и не обязательно определяет построение в форме.

Тема 5. Период требует особого внимания, так как понятие период в классической и джазово – эстрадной музыки неодинаково. Если в классической музыке период это фундаментальное формообразующее явление, то в джазово – эстрадной музыке оно адекватно понятию квадрата или темы, и может быть использован в композиции неопределенное количество раз.

В темах: 7. Простая 2-х частная форма в классической музыке, 8. Простая двухчастная форма в джазе, 9. Простая 3-х частная форма, необходимо определить различия понятий о формах в классической и джазово – эстрадной

музыке. Следует выделить формообразующие средства в этих классических формах, а также обратить внимание обучаемых на тематическую основу формообразования в джазе, способы тематического обновления и соединения тем внутри джазово – эстрадных форм.

Методическая литература

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: структуры тональной музыки: учебное пособие для ВУЗов: в 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 207с.
2. Бриль И.М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано М., Музыка, 1985. – 112 с.*
3. Гаранян Г.А. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально □ инструментальных ансамблей. Вып.1,2. □ М., Музыка, 2004. – 224 с.*
4. Конен В.Д. Рождение джаза. □ М., Музыка, 1984. – 312 с.*
5. Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : «Лань», «Планета музыки», 2010. — 432 с. ЭБС Лань .Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/1975> *
6. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений. – М., Музыка, 1979. – 534 с.
7. Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма.– СПб., Композитор, 1998. – 266 с.
8. Соколов А.С. Введение в музыкальную композицию XX века: учебное пособие по курсу «Анализ музыкальных произведений».– М.: ВЛАДОС, 2004. – 231с.*
9. Сорджент У. Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика. □ М., Музыка, 1987.*
- 10.Способин И.В. Музыкальная форма. – М., Музыка, 2007. – 400с.
- 11.Тюлин Ю.Н. Музыкальная форма. М., Музыка, 1974. – 358 с.*
- 12.Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : «Лань», «Планета музыки», 2014. — 320 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/44767> *
- 13.Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : «Лань», «Планета музыки», 2013. — 496 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/30435>
- Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: вариационная форма. М., Музыка, 1998. – 128 с.
- 14.Чугунов Ю.Н. Гармония в джазе. □ М., Музыка, 1980. – 153 с.*

Примерные вопросы для контроля знаний обучаемых на аудиторных занятиях

К теме : «Период»

1. Какой вид цезуры определяет построения в периоде?

2. Перечислите виды кадансовых оборотов.
3. Что такое джазовый стандарт?
4. Назовите способы определения структур в джазе и классической музыке.
5. При каких гармонических условиях джазовый стандарт соответствует классическому периоду?
6. Привести примеры джазового стандарта.

К теме: «Вариации»

1. Что такое вариации?
2. Перечислить виды вариаций.
3. Какие виды вариаций типичны для вокальной музыки? Для инструментальной музыки?
4. Какие вариации называются строгими и почему?
5. Указать структурные отличия строгих вариаций от свободных.
6. Вариационность в джазе: прием или структура?
7. Привести примеры вариаций в джазе.

К темам: «Простые и сложные формы»

1. Перечислить простые и сложные формы.
2. Написать схемы простых форм.
3. Перечислить отличия классических простых двух- от трехчастных.
4. Перечислить отличия джазовой простой двухчастной формы от классической.
5. В чем отличие простой трехчастной джазовой формы от классической?
6. Перечислить отличия простых форм от сложных.

Примерное творческое задание на аудиторных занятиях:

- написать схемы форм, в которых могут присутствовать два контрастных музыкальных материала;
- объяснить способ их соединения в каждой форме;
- указать степень их возможного контраста;
- привести примеры составленных форм из пройденного музыкального материала в классической и джазовой музыке.

Примерные тестовые задания для текущего контроля обучаемых на аудиторных занятиях

№.№	вопрос	варианты ответов	ответ
1.	Самая малая классическая форма □ это:	а) предложение б) фраза в) период г) мотив	в)
2.	В какой из перечисленных	а) простая 3-х частная форма	а)

	классических форм возможны разработочные разделы:	б) период в) простая 2-х частная форма в) вариации на неизменный бас	
3.	Какая из классических форм может быть названа музыкальным произведением?	а) двухчастная б) рондо в) период г) трехчастная	б)
4.	Совершенный каданс необходим для:	а) завершения формы б) дополнения к периоду в) завершения раздела г) расширения в периоде	б)
7.	Из равных построений состоит масштабно ☐ тематическая структура:	а) периодическая б) суммирования в) дробления с суммированием г) дробления	а)
8.	Указать классическое формообразующее средство:	а) смена размера б) тональное отклонение в) каданс г) смена тембра	в)
9.	Эпизод ☐ это раздел в классической форме:	а) рондо б). простой 3-х частной в) вариаций г) простой 2-х частной	а)
10.	Многочастной может быть классическая форма:	а) вариации б) сонатная в) симфония г) рондо	в)
11.	Двойная классическая экспозиция ☐ это:	а) экспозиция, выписанная дважды б) любая первая часть концерта в) экспозиция с динамической репризой г) экспозиция с двумя главными и двумя побочными партиями	г)
12.	Ф. Куперен писал пьесы в форме вариаций:	а) свободных б) на неизменную мелодию в) классических г) старинных	г)
13.	Сложными называются классические формы, состоящие из:	а) сложных форм б) периодов в) нескольких частей г) простых форм	г)
14.	Исторически позже возникла	а) одночастная	в)

	классическая форма:	б) вариации в) период г) рондо	
15.	Не может быть формой части сонатного цикла:	а) сложная трехчастная форма б) период в) рондо □ соната г) вариации	б)
16.	Марш может быть написан в форме:	а) концерта б) оратории в) сонатной г) трехчастной	г)
17.	Отметить классическую форму, в которой разделы определяет тональный план:	а) период б) сонатная в) сложная трехчастная г) кантата	б)
18.	Классические вариации пишутся для:	а) голоса б) инструментального ансамбля в) любого состава исполнителей г) хора	в)
19.	Форма в классической вокальной музыке обусловлена:	а) текстом б) дыханием в) интерпретацией исполнителя г) кадансовыми оборотами	г)
20.	Джазовая форма ААВА :	а) 4-х частная б) 3-х частная в) основана на двух темах г) сквозная	в)
21.	Блюзовый квадрат □ это:	а) его форма б) его мелодия в) построение, состоящее из четного количества тактов г) гармоническая основа произведения	г)
22.	Рифф в джазе □ это:	а) форма б) ритмическая фигура в) импровизация г) фактура	б)
23.	Вариация в джазе □ это:	а) прием развития б) часть композиции в) сумма квадратов □ хорусов г) каденция	б)

5.2. Методические рекомендации обучаемым

Самостоятельная учебная нагрузка обучаемых является обязательной частью дисциплины ОП.06. Анализ музыкальных произведений и выполняется обучаемыми в соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа делается во внеурочное время и служит средством повышения эффективности процесса обучения и подготовки к самостоятельному пополнению знаний будущих специалистов.

Анализ музыкальных произведений, как и всякая дисциплина, включающая в себя теоретическую и практическую часть, требует систематической, планомерной работы. Только в этом случае будут выработаны необходимые навыки быстрой ориентации в теоретических и текстовых аспектах музыкального материала, умение заметить важные, существенные стороны формы, образного содержания произведения.

Самостоятельная работа включает изучение некоторых разделов теоретического материала и освоение музыкального материала произведения или его фрагмента, выбранного обучаемым или преподавателем для анализа. Прослушивание или проигрывание, пропевание музыки значительно облегчает выполнение самостоятельной работы вне учебных занятий.

Самостоятельная работа над произведением должна начинаться с детального ознакомления с музыкальным текстом. Прежде чем приступить к анализу, надо прослушать (проиграть, пропеть) произведение, основательно и детально ознакомиться с теоретической частью курса, относящейся к форме анализируемого произведения, прочитать соответствующую главу учебника, конспекта. Это предохранит от ошибок и облегчит процесс работы. Процесс анализа лучше фиксировать в тетради в виде схем, описаний формы, начиная с простейших построений (предложений, и др.). Можно предложить обучаемым самостоятельно подобрать музыкальные примеры изучаемой формы, предложить прочитать и пересказать дополнительный материал учебников, указанный преподавателем.

Алгоритм выполнения самостоятельного аналитического задания:

- усвоение теоретического дополнительного материала, предложенного преподавателем, или повторение теоретического материала, пройденного на уроке ;
- прослушивание или проигрывание музыкального произведения;
- практический анализ музыкального произведения: составление схемы его формы, начиная с простейших ее элементов;
- определение и описание полученной формы с учетом ее особенностей;
- осмысление полученного результата, выводы о форме в целом.

В некоторых темах, например, в теме 3. Музыкальная форма. Функции частей музыкальной формы, теме 5. Период, теме 6. Одночастная форма. Блюз, теме 8. Простая двухчастная форма в джазе, теме 10. Малые формы в вокальном джазе. Специфика формообразования в вокальных произведениях, теме 16. Циклические формы, можно предложить обучаемым самостоятельно

подобрать музыкальные примеры из музыкальной джазовой и классической литературы и проанализировать их.

Тема 8. Период и тема 13. Вариации. Вариационная форма в джазе. Рапсодия. Рифф, после аудиторных лекционных занятий с преподавателем, подлежат изучению в объеме самостоятельной учебной нагрузки с выполнением анализа самостоятельно найденных примеров из джазово–эстрадного и классического репертуара (см. раздел 2.1. Тематический план).

Литература для самостоятельного изучения указана в Основных и Дополнительных источниках звездочкой*.

Список примеров для анализа

Классические и эстрадные произведения

Тема 1. Период

- С. Прокофьев. Гавот соч. 12 №2;
- С. Прокофьев. Мимолетности. соч. 22, № 11;
- Л. Бетховен. Соната №5, часть 2; Соната № 6, часть 2;
- Й. Гайдн. Квартет № 6, часть 2;
- Ж. Гарваренц. Вечная любовь
- Д. Дассен. Ты, Елисейские поля, Если б не было тебя
- С. Прокофьев. Гавот соч. 12 №2;
- С. Прокофьев. Мимолетности. соч. 22, № 11;
- Ф. Шопен. Этюд № 13;
- Д. Шостакович. Симфония № 3, часть 2;
- Ф. Шуберт. Соната. соч. 122, часть 3.

Тема 2. Простые формы

- И. Брамс. Соната фа минор, Интермеццо;
- М.И. Глинка. Ночной зефир;
- Э. Григ Танец Анитры;
- А.С. Даргомыжский. Лихорадушка;
- Ф. Лист. Вариации на тему Баха (18 тактов);
- М.П. Мусоргский. «Хованщина». Гадание Марфы;
- П.И. Чайковский. На тройке; Шарманщик поет.

Тема 3. Сложные формы

- Й. Гайдн. Симфония № 7, часть 3;
- В.А. Моцарт. Дуэттино Церлины и Дона Жуана;
- В.А. Моцарт. Симфония соль минор, часть 3;
- М.П. Мусоргский. Балет невылупившихся птенцов;
- Н.А. Римский Корсаков. Ария Любавы;
- Ф.Н. Скрябин. Ноктюрн № 5;
- Ф. Шопен. Мазурка № 7;
- П.И. Чайковский. Квартет № 1, часть 2.

Тема 4. Вариации

- И. Брамс. Симфония № 4, часть 4;
- Л. Бетховен. Соната № 10, часть 2;

- Г. Гендель. Чакона соль мажор;
- А.Н. Гурилев. Вариации на тему Варламова;
- Ф. Мендельсон. Серьезные вариации;
- В.А. Моцарт. Соната № 11, часть 1;
- Г. Перселл. Ария Дидоны;
- С.И. Танеев. Фортепианный квартет , часть 2.

Тема 5. Рондо

- Л. Бетховен. Соната № , часть 4; Соната 8, часть 3
- И. Брамс. Квартет № 2, финал;
- Й. Гайдн. Симфония № 15, финал;
- Ф. Мендельсон. Симфония № 2, финал;
- В.А. Моцарт. Соната № 9, финал;
- А.Н. Скрябин. Симфония № 2, финал;
- Ф. Шуберт. Квартет № 3.

Тема 6. Сонатная форма

- Л. Бетховен. Сонаты № 1, ч.1; № 5, ч.1;
- Л. Бетховен. «Эгмонт»
- Й. Гайдн. Симфония 3 104, часть 1;
- В.А. Моцарт. Сонаты № 8,ч.2;№ 9, ч.1; № 17, ч.1;
- П.И. Чайковский. Симфония № 4, часть 1.

Тема 7. Циклические формы

- И. Брамс. Симфония № 4;
- Г. Гендель. Самсон;
- Э Григ, Фортепианный концерт;
- С.С. Прокофьев. «Александр Невский»;
- Г.В. Свиридов. «Патетическая оратория»;
- С.И. Танеев. «Иоанн Дамаскин»;
- А.И. Хачатурян. Скрипичный концерт;
- П.И. Чайковский. Симфония № 5.

Джазовые произведения

1. Билли Стрэйхорн. Lushlife
2. Б. Грин. Изредка
3. Скотт Джоуплин. Original rags, Maple leaf rag
5. М.Л. Уильямс . Bobo and doodles
6. ХьюгиКармайл. The nearneee of you
7. УэйнШортер. E.S.P.
8. Duke Ellington. A portreit of Bert William
9. Duke Ellington. Don t get around much anymore
10. Bill Evans. Onli chaild
11. Joe Oliver/ Clarens Williams. West and blues
12. B. Peifer. Traid Blues
14. D. Raksin. Laura
15. Samson. /обработкаД. Бэнкса

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.06 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, имеющихся 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

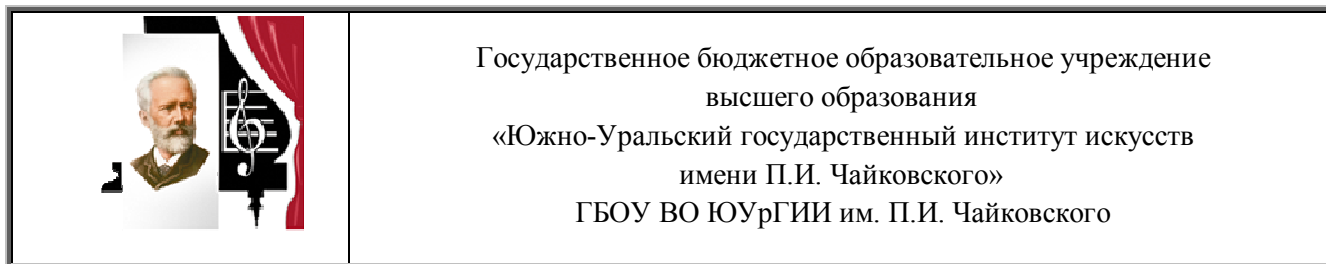
электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

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

Кафедра истории, теории музыки и композиции

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОП. 06

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

по специальности 53.02.02. Музыкальное искусство эстрады

(по видам)

Фонд оценочных средств ОП. 06. Анализ музыкальных произведений разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) углублённой подготовки в очной форме со сроком получения 3 года 10 месяцев и в соответствии с рабочей программой дисциплины.

Разработчик

Н.В. Коноплянская, преподаватель

**ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Наименование вида работы	Наименование контрольно - оценочных средств	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Имеет практический опыт:				
анализа формы музыкального произведения в ее взаимосвязи со средствами музыкальной выразительности произведения, его жанра, эпохи создания	ПК. 1.1, ПК 1.4	Практический анализ формы музыкального произведения в ее взаимосвязи со средствами музыкальной выразительности произведения, его жанром, эпохой создания	Практические аудиторные занятия	Экзамен
Умеет:				
выполнять анализ музыкальной формы	ПК 1.4	Изучение музыкальных форм	Практические аудиторные занятия	Экзамен
рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;	ПК.1.1, ПК 1.4	Изучение взаимосвязи формы и содержания музыкального произведения	Практические аудиторные занятия	Экзамен
рассматривать музыкальное произведение в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;	ПК1.1, ПК 1.4	Изучение взаимосвязей произведения с его жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора	Практические аудиторные занятия	Экзамен
Знает:				
простые и сложные формы, вариационную форму, рондо и рондо – сонату; понятие о	ПК 1.4.	Выполнение анализа простых и сложных форм, вариационной формы, рондо и рондо – сонаты;	Практические аудиторные занятия	Экзамен

циклических и смешанных формах;		циклических и смешанных форм		
функции частей музыкальной формы;	ПК 1.4.	Практическое применение знаний о функции частей музыкальной формы на примерах музыкальных произведений	Практические аудиторные занятия	Экзамен
специфику формообразования в вокальных формах	ПК1.4	Практическое применение знаний о специфике формообразования в вокальных формах	Практические аудиторные занятия	Экзамен

1. Виды контроля

Оценка качества освоения ОП.06 Анализ музыкальных произведений включает текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля освоения ОП.06 Анализ музыкальных произведений используются аудиторные проверочные работы обучающихся, домашние задания и задания самостоятельных работ.

В качестве средств промежуточного контроля используется экзамен, который проводится в период промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом.

2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

В соответствии с рабочей программой ОП. 06 Анализ музыкальных произведений, формой промежуточного контроля в VIII семестре является экзамен.

Примерные варианты экзаменационных билетов

Билет №1

1. Период и его виды. Период в джазово – эстрадной музыке.
2. Л. Армстронг. Блюз окраины. Анализ формы и функций ее частей.

Билет №2

1. Простая трехчастная форма

2. Д. Гершвин. Рапсодия в блюзовых тонах. Анализ формы в ее взаимосвязи с содержанием произведения.

Билет №3

1. Характеристика основных разделов сонатной формы

2. А. Н. Цфасман. Рапсодия на темы массовых песен. Анализ формы и функций ее частей.

Экзаменационные задания оцениваются по 5-балльной системе по следующим критериям:

- знание теоретического материала;
- умение применить теоретические знания на практике;
- владение профессиональной терминологией

Оценка «отлично»:

- полное владение теоретическим материалом, правильное использование терминологии;
- прочные профессиональные навыки анализа музыкального произведения в связи с его содержанием.

Оценка «хорошо»:

- хорошее усвоение теоретического материала, правильное использование терминологии с незначительными недочетами;
- правильное представление о взаимосвязи содержания анализируемого произведения с его формой;
- хорошие профессиональные навыки анализа музыкального произведения с неточностями.

Оценка «удовлетворительно»:

- изложение теоретического материала с ошибками;
- посредственные профессиональные навыки анализа музыкального произведения;
- затруднения при ответе на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно»:

- отказ от ответа или наличие грубых ошибок в ответе;
- отсутствие практических навыков анализа музыкального произведения.