

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра музыкального образования

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Наименование дисциплины (модуля) **Б1.В.03 Анализ музыкальных произведений**

Направление подготовки **44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)**

Направленность (профиль) подготовки **«Музыка-Дополнительное образование»**

Квалификация (степень) выпускника - **Бакалавр**

Форма обучения – **очная**

Согласована с УМС ПИ ИГУ

Рекомендовано кафедрой:

Протокол № 7 от «10» апреля 2023 г.

Протокол № 7 от «20» марта 2023 г.

Председатель _____ М.С. Павлова

Зав. кафедрой _____ Т.И. Позднякова

Иркутск 2023 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

Цель освоения дисциплины Б1.В.03 Анализ музыкальных произведений: Формировать у обучающихся универсальные и общепрофессиональные компетенции, необходимые для осуществления педагогической деятельности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на основе целостного систематического знания закономерностей анализа музыкальных произведений различных исторических эпох и стилей.

Задачи освоения дисциплины:

1. Изучать систему знаний в области музыкального формообразования.
2. Совершенствовать навыки работы с научно-исследовательской литературой в области анализа музыкальных произведений.
3. Знать закономерности развития музыкального языка: фонический, синтаксический и композиционный уровни организации музыкальной формы.
4. Анализировать музыкальные произведения в единстве его содержания и художественной формы.
5. Осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на основе знаний, умений и навыков, приобретенных в ходе изучения дисциплины.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:

2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.03 Анализ музыкальных произведений относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (практиками): Б1.В.01 Основы теоретического музыкознания, Б1.В.02 Гармония, Б1.В.06 Сольфеджио, Б1.О.24.01 Хоровой класс и практическая работа с хором.

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин (практики), для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Б1.В.ДВ.02.02 Современная музыка (XX- XXI в.), Б2.О.08(Пд) Преддипломная практика, Б3.О.01(Д) Выполнение и защита ВКР.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-1 Способен осваивать и применять современные музыкально-педагогические технологии в профессиональной деятельности, реализуя исследовательскую музыкально-педагогическую деятельность на методологическом уровне	ИДК_{ПК1.1} Оперирует методами организации музыкальной образовательной деятельности.	Знать: принципы музыкального формообразования в различные периоды истории музыки Уметь: читать и понимать литературу по профилю специальности, участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; применять навыки анализа нотного текста, слухового восприятия и словесной интерпретации музыкальной информации Владеть: навыками
	ИДК_{ПК1.2} Формулирует познавательные задачи в ходе проектирования и реализации современных музыкально-педагогических технологий	
	ИДК_{ПК1.3} Систематизирует приемы, методы для проектирования и реализации образовательного процесса в образовательной области «Музыка»	

ПК-2 Способен осваивать и использовать музыкально-теоретические знания для применения их в образовательной деятельности	ИДК_{ПК2.1} Использует в профессиональной деятельности понятийный музыковедческий, музыкально-теоретический аппарат как инструментарий анализа и интерпретации музыкальных произведений	теоретической и практической работы с музыкальным материалом; навыками слуховой экспертизы музыкальных произведений; навыками гармонического, полифонического и целостного анализа
	ИДК_{ПК2.2} Устанавливает взаимосвязи между средствами музыкальной выразительности и художественным содержанием музыкального произведения	
	ИДК_{ПК2.3} Применяет музыкально-теоретические знания в интерпретации музыкальных произведений (вокальных, хоровых, инструментальных)	

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц Очн	Семестр (-ы)	
		5	6
Аудиторные занятия (всего)	64	32	32
В том числе:			
Лекции (Лек)/(Электр)	32	16	16
Практические занятия (Пр)/ (Электр)	32	16	16
Лабораторные работы (Лаб)	-	-	-
Консультации (Конс)	2	1	1
Самостоятельная работа (СР)	50	3	47
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен), часы (Контроль)	54	-	Экз 54
Контроль (КО)	10	-	10
Контактная работа, всего (Конт.раб)*	76	33	43
Общая трудоемкость:	часы	180	36
	зачетные единицы	5	144
		1	4

4.2. Содержание учебного материала дисциплины (модуля)*

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.

Изучение данной дисциплины состоит из двух основных этапов:

1. Углубленное изучение основных музыкальных форм (вокальной, хоровой, инструментальной музыки),
2. Практический анализ музыкальных произведений различных форм и жанров, в т.ч., симфонические и музыкально-театральные жанры.

Практические (семинарские, лабораторные) занятия, их содержание

Наименование разделов и тем	Содержание	Формы проведения
Раздел 1. Введение		
Тема 1. Объект, методы и цели анализа музыкальных произведений.	Определение понятия «музыкальный анализ». Сущность анализа музыкальных произведений – выявление внутреннего единства содержания и выразительных средств. Объект анализа - форма музыкального произведения. Целостный анализ музыкального произведения и его специфические методы.	Семинар -беседа
Тема 2. Понятие музыкальной формы. Музыкальные жанры. Категория стиля в музыке.	Музыкальная форма - сложное многоуровневое понятие. Единство содержания и формы. Музыкальные жанры – происхождение и развитие. Жанровая классификация. Жанровый комплекс. Музыкальный стиль.	Семинар -пресс-конференция
Тема 3. Музыкальный материал тональной музыки европейской традиции, его основные параметры (тип, способ существования, функция в формообразовании)	Музыкальный язык – совокупность средств выразительности. Главные элементы музыки, их формообразующее действие. Мелодия и тематизм, метроритм, логика тональной функциональности - основные факторы классических форм. Строение музыкальной ткани. Фактура: гомофонно-гармоническая, полифоническая, смешанная. Темп, динамика, тембр. Взаимодействие средств музыки.	Практическое занятие в форме практикума
Тема 4. Музыкальная структура. Мелкие и крупные построения.	Членораздельность формы. Цезура, ее признаки. Построение.	Лекция
Раздел 2. Музыкальное произведение и его анализ		
Тема 1. Функции частей музыкальной формы. Типы изложения.	Логика музыкальной формы: изложение мысли, развитие мысли, утверждение мысли. Музыкально-логический характер частей формы. Структурные функции частей и характерные типы изложения музыкального материала. Экспозиционный, срединный, заключительный, тип изложения во вступлениях, особые разновидности срединного типа изложения: связки, предькты.	Лекция
Тема 2. Тематический материал. Виды тематического развития.	Определение темы. Тематизм, тематический материал. Принципы развития в музыкальной форме, их общая система (повторение, измененное повторение, разработка, контрастное сопоставление, производный контраст). Способы преобразования мелодико-тематических построений, тематическая работа.	Практическое занятие в форме практикума

Тема 3. Простые формы. Период.	Простые песенные формы. Период-форма изложения темы. Структурные элементы периода: предложение, фраза, мотив. Основной тип классического периода: тематическое строение, тонально-гармоническое строение, структура. Масштабно-тематические структуры. Разновидности периода: период из трех предложений, сложный период, период единого строения. Различные усложнения периода (расширение, дополнения). Период как самостоятельная форма.	Практическое занятие в форме практикума
Тема 4. Простая двухчастная форма.	Определение. Разновидности двухчастной формы (репризная, безрепризная). Особенности тематизма, структуры и тонально-гармонического содержания частей. Применение простой двухчастной формы в вокальной, хоровой и инструментальных пьесах. 2-х частная форма, как часть одной из более крупных музыкальных форм.	Лекция
Тема 5. Простая трехчастная форма.	Определение. Общий план. Особенности структуры, тематизма и тонально-гармонического содержания частей. Развивающая середина, контрастная середина. Реприза статическая и динамическая. Вступление и заключение (кода) в 3-х частной форме. Широкое распространение простой 3-х частной формы в вокальной и инструментальной музыке. Применение простой 3-х ч. формы как части цикла, раздела более сложной формы, как номера в опере, балете и др.	Лекция
Раздел 3. Сложные формы		
Тема 1. Сложные формы. Сложная трехчастная форма. Сложная двухчастная форма.	Определение. Общий план. Значение контрастирующих тем в форме. Сложная 3-х ч. форма с трио. Характеристика первой части. Характеристика трио. Третья часть – реприза (статическая и динамизированная). Сложная 3-х ч. форма со средней частью - эпизодом. Вступление и кода в сложной 3-х частной форме. Область применения сложной трехчастной формы. Промежуточная 3-х частная форма – между простой и сложной. Сложная 3-х-5-ти частная форма. Определение сложной двухчастной формы, применение в вокальной музыке, структурные особенности.	Лекция

Тема 2. Вариационная форма.	Определение. Характеристика темы и вариаций. Вариации на басса остинато, на сопрано остинато. Строгие (фигурационные) вариации. Тема, методы варьирования. Порядок расположения вариаций. Приемы сквозного развития в вариационной форме. Свободные вариации. Двойные вариации. Применение формы: самостоятельные произведения, часть циклической формы, эпизоды в опере.	Практическое занятие в форме практикума
Тема 3. Формарондо.	Определение. Возникновение и круг выразительных возможностей. Строение рондо: рефрен и эпизоды. Главная тема и эпизоды. Этапы исторического развития. Старинное (куплетное) рондо. Рондо французских клавесинистов. Классическое рондо и развитие этой формы в 19 веке. Разнообразие форм рондо и область применения.	Лекция
Тема 4. Сонатная форма.	Определение. Старинная форма сонатного аллегро без разработки (или с небольшим эпизодом вместо нее). Типичная форма сонатного аллегро в музыке венских классиков. Общий план сонатной формы. Характер основного контраста тем. Экспозиция (главная, связующая, побочная, заключительная партии). Разработка (тематическое содержание, гармонические отношения, структура в целом). Реприза, ее значение. Простейший тип репризы. Репризы с различными изменениями. Зеркальная реприза. Кода и вступление. Сонатное аллегро как форма одной из частей инструментального концерта. Форма сонатного аллегро с двойной экспозицией.	Практическое занятие в форме практикума
Тема 5. Разновидности сонатной формы. Рондо-соната	Разновидности сонатной формы. Сонатная форма без разработки. Определение формы Рондо-соната. Общий конструктивный план. Соединение формы рондо и сонатного аллегро, характерные признаки. Значение и сфера применения рондо-сонаты.	Лекция
Тема 6. Смешанные формы.	Определение. Новое художественное мировоззрение эпохи романтизма. Сочетание сонатности и вариационности, сочетание сонатной и циклической форм. Контрастно-составная форма. Свободные формы.	Практическое занятие в форме практикума
Тема 7. Циклические инструментальные формы.	Определение циклической формы. Основа формообразования – самостоятельность частей, контраст в отношении темпов, при общем их единстве Сюита и сонатно-симфонический цикл. Старинные инструментальные формы: партита, сюита. Новая сюита. Сонатный цикл из 3-х частей. Соната, трио, квартет, симфония.	Лекция

Тема 8. Анализ музыки, взаимодействующей с поэзией, хореографией, театром. Сценические циклы. Опера.Балет.	Роль музыки в различных синтетических жанрах искусства: ее определяющее значение в опере и балете, сравнительно равноправное соотношение с театрально-драматургическим искусством в оперетте и подчиненный вспомогательный характер музыкальных номеров в драматическом спектакле и кинофильме. Опера, общие вопросы оперной композиции.	Практическое занятие в форме практикума
Тема 9. Особенности строения вокальных и вокально-хоровых произведений.	Специфика анализа форм вокальной музыки. Соотношение музыки и текста. Музыкальная декламация. Функции инструментального сопровождения. Применение общих музыкальных форм в вокальной и хоровой музыке. Собственно вокальные формы (куплетная, куплетно– вариантная, сквозная). Камерно-вокальный цикл, Вокально-симфонические циклы: оратория, кантата, пассионы, месса, реквием, магнификат.	Лекция
Раздел 4. Структуры доклассической и послеклассической музыки		
Тема 1. Музыкальные формы эпохи Барокко.	Распространение теории аффектов, использование музыкальной риторики – отличительные черты музыки эпохи Барокко. Формы сквозного развертывания, форма bar, барочные двух и трехчастные формы. Концертная форма, циклические формы.	Лекция
Тема 2.Музыкальные формы XX века.	Музыкальный язык в формах XX века. Звуковысотность, метроритм, фактура, типы форм.	Лекция

4.3. Перечень разделов/тем дисциплины (модуля)

№п/п	Наименованиераздела/темы	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся, практическуюподготовку (при наличии) и трудоемкость (в часах)				Оценочные средства	Формируемые компе тенци и (индикаторы)	Всего (в часах)
		Контактная работа преподавателя с обучающимися			СРС			
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия				
Раздел 1. Введение								
	Тема 1. Объект, методы и цели анализа музыкальных произведений.	2	2	-	0,5	Опрос	ИДКпк1.1, ИДКпк1.2 ИДКпк1.3 ИДКпк1.1, ИДКпк1.2 ИДКпк1.3	4,5
	Тема 2. Понятие музыкальной формы. Музыкальные жанры. Категория стиля в музыке.	2	2	-	0,5	Опрос		4,5
	Тема 3. Музыкальный материал тональной музыки европейской традиции, его основные параметры (тип, способ существования, функция в формообразовании)	2	2	-	0,5	Опрос		4,5
	Тема 4. Музыкальнаяструктура. Мелкие и крупные построения.	2	2	-	0,5	Опрос		4,5
Раздел 2. Музыкальное произведение и его анализ								
	Тема 1. Функции частей музыкальнойформы. Типы изложения.	2	2	-	0,5	Опрос	ИДКпк1.1, ИДКпк1.2 ИДКпк1.3 ИДКпк1.1, ИДКпк1.2 ИДКпк1.3	4,5
	Тема 2. Тема. Виды тематического развития.	2	2	-	0,5	Опрос		4,5
	Тема 3. Простые формы. Период.	2	2	-	1	Опрос		5

	Тема 4. Простая двухчастная форма.	1	1	-	1	Опрос		3
	Тема 5. Простая трехчастная форма.	1	1	-	1	Опрос		3
Раздел 3. Сложные формы								
	Тема 1. Сложные формы. Сложная трехчастная форма. Сложная двухчастная форма.	1	1	-	4	Опрос	ИДКПК1.1, ИДКПК1.2 ИДКПК1.3 ИДКПК1.1, ИДКПК1.2 ИДКПК1.3	6
	Тема 2. Вариационная форма.	1	1	-	4	Опрос		6
	Тема 3. Форма рондо.	1	1	-	4	Опрос		6
	Тема 4. Сонатная форма.	1	1	-	4	Опрос		6
	Тема 5. Разновидности сонатной формы. Рондо-соната	1	1	-	4	Опрос		6
	Тема 6. Смешанные формы.	1	1	-	4	Опрос		6
	Тема 7. Циклические инструментальные формы.	1	1	-	4	Опрос		6
	Тема 8. Анализ музыки, взаимодействующей с поэзией, хореографией, театром. Сценические циклы. Опера. Балет.	1	1	-	4	Опрос		6
	Тема 9. Особенности строения вокальных и вокально-хоровых произведений.	2	2	-	4	Опрос		8
Раздел 4. Структуры доклассической и послеклассической музыки								
	Тема 1. Музыкальные формы эпохи Барокко.	3	3	-	4	Опрос	ИДКПК1.1, ИДКПК1.2 ИДКПК1.3 ИДКПК1.1, ИДКПК1.2 ИДКПК1.3	10
	Тема 2. Музыкальные формы XX века.	3	3	-	4	Опрос		10
....	ИТОГО (в часах)	114						

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа является обязательной частью образовательной программы и выполняется студентами в соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа выполняется во внеурочное время и служит средством повышения эффективности процесса обучения и подготовки учащихся к самостоятельному пополнению своих знаний. Самостоятельная домашняя работа включает в себя: прослушивание музыкальных произведений в аудиозаписи для их дальнейшего разбора, выполнение домашнего задания по разбору музыкального произведения и изучение конспектов лекций, подготовка к устному опросу.

Разобранному произведению должна быть предпослана схема формы произведения. Прежде чем приступить к выполнению любого типа задания по анализу музыкальных произведений, надо очень основательно и детально ознакомиться с теоретической частью курса, относящейся к форме анализируемого произведения, прочитать соответствующую главу учебника, конспекты лекций. Это предохранит от ошибок при оценке формы и облегчит процесс работы.

Анализ музыкальных произведений, как и всякий предмет, включающий в себя теоретическую и практическую часть, требует систематической, планомерной работы. Только в этом случае будут выработаны необходимые технологические навыки быстрой ориентации, умение заметить важные, существенные стороны формы и музыкального материала.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной и практической работы:

1. Подготовить подробный письменный анализ (включая анализ гармонии) периода. Рекомендуются произведения венских, русских композиторов.

2. Подготовить письменный анализ музыкального произведения:

- двухчастная форма.
- трехчастная форма.
- сложная трехчастная форма.
- форма сонатного аллегро.

Желательно анализировать пьесы, исполняемые студентом в классе основного инструмента, в классе хорового дирижирования (а капелла).

3. Составить схемы формы для каждого произведения, подписать тональный план. Выявить соответствие формы и содержания в произведении. Стиль выполнения – литературно-музыковедческий.

План самостоятельной работы студентов

Наименование разделов и тем	Содержание практических занятий	Оценочные средства
Раздел 1. Введение		
Тема 1. Объект, методы и цели анализа музыкальных произведений.	Дать определение понятия «музыкальный анализ», целостный анализ, функции музыкального произведения.	Опрос
Тема 2. Понятие музыкальной формы. Музыкальные жанры. Категория стиля в музыке.	Дать определение музыкальной формы. Раскрыть сущность понятия «музыкальные жанры», «музыкальный стиль», сгруппировать жанры музыки, исходя из определения. Назвать основные черты жанрового комплекса.	Опрос
Тема 3. Музыкальный материал тональной музыки европейской традиции, его основные параметры (тип, способ существования, функция в формообразовании)	Дать определение средствам музыкальной выразительности. Перечислить главные элементы музыки, их формообразующее действие. Раскрыть особенности строения музыкальной ткани. Отличительные черты фактуры: гомофонно-гармонической, полифонической, смешанной. Темп, динамика – их формообразующая роль.	Опрос
Тема 4. Музыкальная структура. Мелкие и крупные построения.	Членораздельность формы. Цезура, ее признаки. Построение. Определить построения и признаки цезур в произведениях, включенных в школьный	Опрос

	репертуар школьных программ по музыке.	
Раздел 2. Музыкальное произведение и его анализ		
Тема 1. Функции частей музыкальной формы. Типы изложения.	Перечислить все структурные функции в произведении. Дать характеристику экспозиционному, срединному, заключительному типам изложения. Определить функции частей и типы изложения, охарактеризовав их отличительные особенности в первой части сонаты № 8 Бетховена.	Опрос
Тема 2. Тема. Виды тематического развития.	Дать определение темы, тематизма, тематического материала. Назвать принципы развития в музыкальной форме, их общую систему (повторение, измененное повторение, разработка, контрастное сопоставление, производный контраст). Способы преобразования мелодико-тематических построений. Определить виды тематического развития в произведениях, подобранных преподавателем.	Опрос
Тема 3. Простые формы. Период.	Простые песенные формы. Период-форма изложения темы. Структурные элементы периода: предложение, фраза, мотив. Основной тип классического периода: тематическое строение, тонально-гармоническое строение, структура. Масштабно-тематические структуры. Разновидности периода: период из трех предложений, сложный период, период единого строения. Различные усложнения периода (расширение, дополнения). Период как самостоятельная форма. Определить: а) границы периода, предложений; б) тип периода; в) квадратность или неквадратность; г) тематическое строение периода: мотивы, их преобразование, фразы, масштабные-тематические структуры; д) тонально-гармоническое строение периода; в произведениях из раздела «материал для анализа» (Учебник Способина И.В. Музыкальная форма, глава I, II).	Опрос Практическое занятие. Контрольная работа
Тема 4. Простая двухчастная форма.	Дать определение. Перечислить разновидности двухчастной формы. Особенности тематизма, структуры и тонально-гармонического содержания частей. Определить: а) границы частей; б) структуру и особенности частей по плану анализа периода; в) разновидность формы; г) тип середины: развивающаяся, контрастная в произведениях из раздела «материал для анализа» (Учебник Способина И.В. Музыкальная форма, глава III).	Опрос Практическое занятие. Контрольная работа
Тема 5. Простая трехчастная форма.	Дать определение формы. Перечислить особенности структуры, тематизма и тонально-гармонического содержания частей. Раскрыть особенности развивающейся и контрастной середины, статической и динамической репризы. Анализировать разные виды простой трехчастной формы как самостоятельного произведения, а также определяя ее границы в составе других форм. Раздел «материал для анализа» (Учебник Способина И.В. Музыкальная форма, глава IV).	Опрос Практическое занятие. Контрольная работа
Раздел 3. Сложные формы		

Тема 1. Сложные формы. Сложная трехчастная форма. Сложная двухчастная форма.	Дать определение формы. Значение контрастирующих тем в форме. Характеристика трио. Отличительные черты эпизода. Особенности репризы статической и динамизированной. Сложная 3-х-5-ти частная форма, концентрическая форма. Структурные особенности сложной двухчастной формы. Определить: а) вид составной формы; б) границы частей; в) дать характеристику частей; в произведениях из раздела «материал для анализа» (Учебник Способина И.В. Музыкальная форма, глава V).	Опрос Практическое занятие.
Тема 2. Вариационная форма.	Дать определение вариационной формы. Особенности темы, методы варьирования в строгих вариациях. Свободные вариации. Вариации на выдержанный бас и на выдержанную мелодию. Определить: а) тип вариационной формы; б) характерные особенности темы; в) методы варьирования, применяемые в каждой вариации; г) способы объединения вариаций; д) способ завершения формы; в произведениях из раздела «материал для анализа» (Учебник Способина И.В. Музыкальная форма, глава VI).	Опрос Практическое занятие.
Тема 3. Формарондо.	Дать определение форме рондо. Разнообразие формрондо. Отличительные особенности формы французских клавесинистов, рондо зрелого классицизма, рондо романтической музыки. Определить: а) границы частей; б) форму и особенности строения рефрена и эпизодов; в) тональный план; г) особенности строения формы в целом; в произведениях из раздела «материал для анализа» (Учебник Способина И.В. Музыкальная форма, глава VII).	Опрос Практическое занятие.
Тема 4. Сонатная форма.	Дать определение сонатной формы. Раскрыть общий план сонатной формы и характер основного контраста тем. Экспозиция (главная, связующая, побочная, заключительная партии). Разработка (тематическое содержание, гармонические отношения, структура в целом). Реприза, ее значение. Простейший тип репризы. Репризы с различными изменениями. Зеркальная реприза. Кода и вступление. Определить: а) границы партий экспозиции; б) тематическое, тонально-гармоническое строение и структуру партий; в) границы разделов разработки; г) тональный план, тематический состав, приемы тематического развития разработки; д) строение репризы в ее сходстве или отличии от экспозиции; е) строение вступления и коды (если они есть); в произведениях из раздела «материал для анализа» (Учебник Способина И.В. Музыкальная форма, глава VIII).	Опрос Практическое занятие.
Тема 5. Разновидности сонатной формы. Рондо-соната	Назвать разновидности сонатной формы. Дать определение формы Рондо-соната. Объяснить общий конструктивный план формы. Определить: а) границы и формы тем; б) тональный план формы; в) проявление признаков формы рондо и сонатной; в произведениях из раздела «материал для анализа» (Учебник Способина И.В. Музыкальная форма, глава IX).	Опрос Практическое занятие.

Тема 6. Смешанные формы.	Дать определение смешанным формам. Разъяснить возможность их появления в музыке XIX века. Сочетание сонатности и вариационности, сочетание сонатной и циклической форм. Контрастно-составная форма. Свободные формы.	Опрос Практическое занятие.
Тема 7. Циклические инструментальные формы.	Дать определение циклической формы. Разъяснить принцип формообразования. Сюита и сонатно-симфонический цикл. Старинные инструментальные формы: партита, сюита. Новая сюита. Сонатный цикл из 3-х частей. Соната, трио, квартет, симфония.	Опрос Практическое занятие.
Тема 8. Анализ музыки, взаимодействующей с поэзией, хореографией, театром. Сценические циклы. Опера.Балет.	Опера, общие вопросы оперной композиции. Подготовка докладов студентов по одному из направлений музыкального театра, включая иллюстративный музыкальный материал. Музыкальный материал: В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро», П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин», А. Александров. «Свадьба в Малиновке», И. Кальман «Сильва», П.И. Чайковский «Лебединое озеро».	Опрос Практическое занятие.
Тема 9. Особенности строения вокальных и вокально-хоровых произведений.	Дать разъяснение специфике анализа форм вокальной музыки. Применение общих музыкальных форм в вокальной и хоровой музыке. Собственно вокальные формы (куплетная, куплетно-вариантная, сквозная). Дать определение: камерно-вокальный цикл, вокально-симфонические циклы (оратория, кантата, пассионы, месса, реквием, магнификат). Определить: а) жанр литературного произведения; б) жанр музыкального произведения; в) тип вокальной формы, границы ее частей и разделов в произведениях, подобранных преподавателем.	Опрос Практическое занятие.
Раздел 4. Структуры доклассической и послеклассической музыки		
Тема 1. Музыкальные формы эпохи Барокко.	Дать определение: форма сквозного развертывания, форма bar, барочная двух и трехчастная формы. Концертная форма, циклические формы. Анализировать произведения, определить тип формы, границы разделов, тональный план. Нотные примеры подобраны преподавателем.	Опрос
Тема 2.Музыкальные формы XX века.	Назвать особенности музыкального языка в формахXX века.	Опрос

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

а) основная литература

1. Бонфельд, М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки [Текст] : учебное пособие для студентов вузов: В 2 ч. / М.Ш. Бонфельд. - М. : ВЛАДОС. Ч. 1 : Рекомендовано Мин.образования. - 2003. - 254 с. - ISBN 5-691-01039-5. - ISBN 5-691-01040-9(I)
2. Бонфельд, М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки [Текст] : учебное пособие для студентов вузов: В 2 ч. / М.Ш. Бонфельд . - М. : ВЛАДОС. Ч. 2 : Рекомендовано Мин.образования. - 2003. - 208 с. - ISBN 5-691-01039-5. - ISBN 5-691-01041-7(II)
3. Гаврилова, Е.Н. Вопросы музыкальной педагогики: учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2014. — 164 с. — Режим

доступа: <http://e.lanbook.com/book/75473>

4. Способин, И.В. Музыкальная форма [Текст] : учебник / И. В. Способин. - 6-е изд. - М. : Музыка, 1980. - 400 с.

5. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Текст] : учебник / М. И. Ройтерштейн. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 112 с. : ноты. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00472-7

б) дополнительная литература

1. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 224 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/4223>

2. Аренский, А.С. Сборник задач (1000) для практического изучения гармонии. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1905. — 131 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/66745>

3. Соколов, А.С. Введение в музыкальную композицию XX века [Текст] : учеб. пособие по курсу "Анализ музыкальных произведений" / А. С. Соколов. - М. : ВЛАДОС, 2004. - 232 с. - ISBN 5-691-01313-0

4. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Холопова ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - СПб. : Лань, 1999. - 496 с. - ISBN 5-8114-0032-2

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Федеральный портал Российское образование – http://www.edu.ru/index.php?page_id=242

2. Каталог образовательных интернет-ресурсов – http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Библиотека портала – http://www.edu.ru/index.php?page_id=242

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – <http://elibrary.ru/defaultx.asp>

4. Гуманитарная электронная библиотека – <http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html>

5. Научная онлайн-библиотека Порталус – <http://www.portalus.ru/>

6. Библиотека Гумер – <http://www.gumer.info/>

7. Служба Twirps.com – <http://www.twirpx.com/about/>

8. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике – <http://studentam.net/content/category/1/2/5/>

9. Интернет библиотека электронных книг Elibrus

10. <http://school-collection.edu.ru> (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов),

11. <http://www.edu.ru/> (Каталог образовательных интернет-ресурсов) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

www.edu.ru - портал «Российское образование». www.school.edu.ru - «Российский общеобразовательный портал». www.vidod.edu.ru – портал «Дополнительное образование детей».

<http://fcior.edu.ru> – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. <http://som.fsio.ru> - «Сетевое объединение методистов».

VI. VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Помещения и оборудование

Помещения – учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных учебным планом ОПОП ВО бакалавриата, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «ИГУ».

Оборудование

Фортепиано Mozart – 1, Рояль Estonia – 1; переносной мультимедиа проектор Benq-1 ноутбук Emachines E525- 1, компьютер Celeron Intel 775S

Технические средства обучения.

При проведении дисциплины (модуля) *Б1.В.03 Анализ музыкальных произведений* используются презентации, фрагменты фильмов, комплекты плакатов, наглядных пособий, контролирующих программ и демонстрационных установок.

6.2. Лицензионное и программное обеспечение

Услуга по предоставлению доступа к ресурсу в сети Интернет по тарифному плану Business Plan Expert Corporate (12р.м.,180 дней) +поддержка по e-mail по договору №-263/1КУ-04/05-1005-13 от 15.08.2013г Счет №523 от 19 Августа 2013г Договор №0263/1КУ-04 от 15.08.2013 8.2013 бессрочно.

Microsoft® Windows® Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN No Level Promo12. Номер Лицензии Microsoft 46211164 Гос.контракт № 03-162-09 от 01.12.2009 бессрочно Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Leve 10

Номер Лицензии Microsoft 42095516 бессрочно.

Microsoft Windows XP Professional English Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level 20Номер Лицензии Microsoft 19683056 бессрочно

Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition, Media Pack 1 Форум Контракт №04-114-16 от 14 ноября 2016г KES Счет №РСЦЗ-000147 и АКТ от 23 ноября 2016г 1 год

VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы, в том числе дистанционные образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы, развивающие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств и формирующие компетенции.

Наименование тем занятий с использованием образовательных технологий

Наименование разделов и тем	Вид занятия	Форма / Методы интерактивного обучения	Кол-во часов
Раздел 1. Введение			
Тема 1. Объект, методы и цели анализа музыкальных произведений.	Семинар - беседа	объяснительно-иллюстративное обучение, технология разноуровневого обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, технология проблемного обучения	4,5
Тема 2. Понятие музыкальной формы. Музыкальные жанры. Категория стиля в музыке.	Семинар - пресс-конференция	объяснительно-иллюстративное обучение, технология разноуровневого обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной	4,5

		деловой игры, технология проблемного обучения	
Тема 3. Музыкальный материал тональной музыки европейской традиции, его основные параметры (тип, способ существования, функция в формообразовании)	Практическое занятие в форме практикума	Технологии формирования научно-исследовательской деятельности студентов	4,5
Тема 4. Музыкальная структура. Мелкие и крупные построения.	Лекция	объяснительно-иллюстративное обучение, технология разноуровневого обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, технология проблемного обучения	4,5
Раздел 2. Музыкальное произведение и его анализ			
Тема 1. Функции частей музыкальной формы. Типы изложения.	Лекция	объяснительно-иллюстративное обучение, технология разноуровневого обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, технология проблемного обучения	4,5
Тема 2. Тематическое развитие.	Практическое занятие в форме практикума	Технологии формирования научно-исследовательской деятельности студентов	4,5
Тема 3. Простые формы. Период.	Практическое занятие в форме практикума	Технологии формирования научно-исследовательской деятельности студентов	4,5
Тема 4. Простая двухчастная форма.	Лекция	объяснительно-иллюстративное обучение, технология разноуровневого обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, технология проблемного обучения	2,5
Тема 5. Простая трехчастная форма.	Лекция	объяснительно-иллюстративное обучение, технология разноуровневого обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, технология проблемного обучения	2,5
Раздел 3. Сложные формы			
Тема 1. Сложные формы. Сложная трехчастная форма. Сложная двухчастная форма.	Лекция	объяснительно-иллюстративное обучение, технология разноуровневого обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры, технология проблемного обучения	7
Тема 2. Вариационная форма.	Практическое занятие в форме практикума	Технологии формирования научно-исследовательской деятельности студентов	7

Тема 3. Формарондо.	Лекция	объяснительно-иллюстративное обучение, технологияразноуровневого обучения, технология учебной дискуссии,технология учебной деловой игры, технология проблемного обучения	7
Тема 4. Сонатная форма.	Практическое занятие в форме практикума	Технологии формирования научно-исследовательской деятельности студентов	7
Тема 5. Разновидности сонатной формы.Рондо-соната	Лекция	объяснительно-иллюстративное обучение, технологияразноуровневого обучения, технологияучебной дискуссии, технология учебной деловой игры, технология проблемного обучения	7
Тема 6. Смешанные формы.	Практическое занятие в форме практикума	Технологии формирования научно-исследовательской деятельности студентов	7
Тема 7. Циклические инструментальные формы.	Лекция	объяснительно-иллюстративное обучение, технологияразноуровневого обучения, технологияучебной дискуссии, технология учебной деловой игры, технология проблемного обучения	7
Тема 8. Анализ музыки, взаимодействующейс поэзией, хореографией, театром. Сценические циклы. Опера.Балет.	Практическое занятие в форме практикума	Технологии формирования научно-исследовательской деятельности студентов	7
Тема 9. Особенности строения вокальных и вокально-хоровыхпроизведений.	Лекция	объяснительно-иллюстративное обучение, технологияразноуровневого обучения, технологияучебной дискуссии, технология учебной деловой игры, технология проблемного обучения	9
Раздел 4. Структуры доклассической и послеклассической музыки			
Тема 1. Музыкальные формы эпохи Барокко.	Лекция	объяснительно-иллюстративное обучение, технология разноуровневого обучения, технологияучебной дискуссии, технология учебной деловой игры, технология проблемного обучения	12
Тема 2. Музыкальные формы XX века.	Лекция	объяснительно-иллюстративное обучение, технологияразноуровневого обучения, технологияучебной дискуссии, технология учебной деловой игры, технология проблемного обучения	12

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Текущий контроль: обобщающие групповые и индивидуальные работы, реализация видов практической деятельности и их медиапрезентация, дискуссии, ведение тематического глоссария, библиографии.

Промежуточный контроль: обобщающие групповые и индивидуальные работы, реализация видов практической деятельности и их медиапрезентация, дискуссии, ведение тематического глоссария, библиографии.

Итоговый контроль: экзамен.

Условия выставления оценок:

1. **Оценки «отлично»** заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала дисциплины, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
2. **Оценки «хорошо»** заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется учащимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
3. **Оценки «удовлетворительно»** заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов для устного опроса:

1. Разъясните сущность понятия «музыкальная форма».
2. Назовите цель и методы анализа музыкальных произведений.
3. Дайте определение «музыкальный жанр» и принципы классификации жанров, исходя из определения.
4. Дайте определение «музыкальный стиль» и перечислите основные музыкальные стили в истории искусства.
5. Перечислите основные компоненты жанрового комплекса и охарактеризуйте.
6. Назовите главные формообразующие средства музыкальной выразительности и роль в форме.
7. Перечислите признаки цезуры в музыкальном произведении.
8. Назовите структурные функции частей в музыкальной форме.
9. Назовите основные признаки экспозиционного типа изложения.
10. Назовите основные признаки экспозиционного типа изложения.
11. Назовите основные признаки срединного типа изложения.
12. Назовите основные признаки связок и преддыктов.
13. Назовите основные признаки заключительного типа изложения.
14. Назовите основные признаки типа изложения, характерного для вступлений.
15. Перечислите принципы тематического развития в музыкальной форме.
16. Определение «тематизм» и способы мелодико-тематических преобразований.
17. Определение формы периода, структурные элементы периода.

18. Охарактеризуйте тип классического периода (тематизм, гармония, структура).
19. Масштабно-тематические структуры.
20. Дайте определение «сложный период», «период единого строения», большой период.
21. Назовите способы усложнения периода (расширение, дополнение).
22. Назовите разновидности простой двухчастной формы. Особенности строения второй части.
23. Разъясните особенности структуры, тематизма, тонально-гармоническое содержание частей простой трехчастной формы.
24. Дайте определение сложной трехчастной формы, назовите принцип формообразования и особенности строения каждой части.
25. Вариационная форма, принцип формообразования, методы варьирования в строгих вариациях.
26. Вариации *basso ostinato*. Методы варьирования.
27. Свободные вариации. Особенности формы.
28. Форма рондо. Определение. Название частей. Строение классического рондо.
29. Рондо французских клавесинистов. Отличительные особенности.
30. Развитие формы рондо в музыке романтизма.
31. Определение сонатной формы. Основные разделы формы, названия партий.
32. Дайте характеристику экспозиции сонатной формы (основной характер контраста тем, тематизм, тонально-гармоническое, структурное содержание каждой партии).
33. Разработка сонатной формы (тематическое, гармоническое, структурное содержание). Сонатная форма с эпизодом вместо разработки, разъясните сущность понятия.
34. Определение формы «рондо-соната». Объяснить общий конструктивный план формы.
35. Определение «смешанные, свободные формы», причины возникновения.
36. Принципы формообразования в циклах. Определение циклической формы, перечислить основные виды.
37. Общее композиционное строение оперного спектакля, основные разновидности оперы. Сольные, ансамблевые, хоровые номера.
38. Балет. Композиционное строение. Формы академического большого балета.
39. Дать разъяснение специфике анализа форм вокальной музыки. Возможность применения общих музыкальных форм в вокальной и хоровой музыке.
40. Собственно вокальные формы. Особенности строения и тематизм в куплетной, куплетно-вариационной, куплетно-вариантной, сквозной форме.
41. Перечислить основные музыкальные формы эпохи Барокко и принципы формообразования.
42. Назвать особенности музыкального языка в формах XX века.

Контрольная практическая работа № 1:

Тема «Период»

Анализ музыкального произведения по плану:

1. Определить тип формы.
2. Сделать цифровую схему.
3. Описать части формы: а) интонационно-смысловая характеристика; б) тематическая характеристика; в) гармоническая характеристика; г) структура; д) кульминация;

Вывод: определить типичность формы данного произведения.

Контрольная практическая работа № 2:

Тема «Простая двухчастная форма»

Анализ музыкального произведения по плану:

1. Определить тип формы.
2. Сделать цифровую схему.
3. Описать части формы: а) интонационно-смысловая характеристика; б) тематическая характеристика; в) гармоническая характеристика; г) структура; д) кульминация каждой части; Вывод: определить типичность формы данного произведения.

Контрольная практическая работа № 3:

Тема «Простая трехчастная форма»

Анализ музыкального произведения по плану:

1. Определить тип формы.
2. Сделать цифровую схему.
3. Описать части формы: а) интонационно-смысловая характеристика; б) тематическая характеристика; в) гармоническая характеристика; г) структура; д) кульминация каждой части; Вывод: определить типичность формы данного произведения.

Контрольная практическая работа № 4:

Тема «Сложная трехчастная форма»

Анализ музыкального произведения по плану:

1. Определить тип формы.
2. Сделать цифровую схему.
3. Описать части формы: а) интонационно-смысловая характеристика; б) тематическая характеристика; в) гармоническая характеристика; г) структура; д) кульминация каждой части; Вывод: определить типичность формы данного произведения.

Контрольная практическая работа № 5:

Тема «Сонатная форма»

Анализ музыкального произведения по плану:

1. Определить тип формы.
2. Сделать цифровую схему.
3. Описать части формы: а) интонационно-смысловая характеристика; б) тематическая характеристика; в) гармоническая характеристика; г) структура; д) кульминация каждой части; Вывод: определить типичность формы данного произведения.

Требования к докладу:

Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по результатам анализа научных и других источников, решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской темы.

Содержание доклада: студент должен продемонстрировать анализ изученного материала, обобщить наиболее значимые для раскрытия темы факты, соблюдать логическую последовательность в изложении, аргументировано отвечать на вопросы. Представляя доклад, использовать иллюстративные материалы, владеть культурой речи.

Примерные темы докладов:

В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро» П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин» А. Александров. «Свадьба в Малиновке»
И. Кальман «Сильва», П.И. Чайковский «Лебединое озеро».

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Разновидности периода.
2. Разновидности простой двухчастной формы.
3. Разновидности простой трехчастной формы.
4. Сложные формы, их типы.
5. Вариационная форма, типы вариаций.
6. Рондо зрелого классицизма.
7. Сонатная форма, ее строение. Экспозиция.
8. Сонатная форма. Разработка, Реприза.
9. Особые разновидности сонатной формы, ее применение в различных жанрах.
10. Форма рондо-соната, ее значение и сфера применения.
11. Музыкальные формы романтизма XIX века.
12. Вокальные формы.
13. Музыкальные жанры, их классификация.
14. Циклические формы. Сюита, ее анализ.
15. Сонатный цикл, его анализ.
16. Особенности анализа программной музыки.
17. Особенности анализа вокального произведения.
18. Опера, ее типы, составные «номера».
19. Анализ оперы как целостной музыкальной формы.
20. Балет – составные «номера» и сцены. Балет как целое. Формы практических заданий к экзамену:

1. Проанализировать классические сонатные циклы (Бетховен, Гайдн, Моцарт).
2. Проанализировать музыкальное произведение сложной трехчастной формы.
3. Проанализировать арии или ансамбли из оперы (по выбору).

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 125 от 22.02.2018

Разработчики:

Кириянов Иван Евгеньевич, преподаватель

Стародубцева Инна Владимировна, старший преподаватель

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.