

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»

Утверждено
приказом директора
ГБПОУ СКИК
№ 69-С от 15.08.2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Анализ музыкальных произведений
По специальности
53.02.07 Теория музыки
углубленной подготовки

Сызрань, 2025 г.

ОДОБРЕНА
предметно цикловой комиссией
специальности «Теория музыки»

Составлена в соответствии с
Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего
профессионального
образования по специальности
53.02.07 Теория музыки

Председатель ПЦК - Чернышева
Т.В.
Протокол № 10 от 26.05. 2025

заместитель директора по учебно-
производственной работе
Г.А.Фирсова

Составитель:
ФИО – Иванова Е.Е.

преподаватель ГБПОУ СКИК

Эксперты:

Внутренняя экспертиза

Техническая экспертиза: Холодкоская
Г.Е.

методист ГБПОУ СКИК

Содержательная экспертиза: Иванова Е.Е.

преподаватель ГБПОУ
СКИК

Внешняя экспертиза

Содержательная экспертиза: Баканова Н.П.

МБУ ДО «ДШИ № 3»
г.о. Сызрань

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 53.02.07 Теория музыки, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «27» октября 2014 г. № 1387. Документ зарегистрирован в Минюсте России 24 ноября 2014 года № 34897.

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	15
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	17

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Анализ музыкальных произведений»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.07 «Теория музыки»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации программ дополнительного профессионального образования, в частности:

- программ повышения квалификации преподавателей ДМШ и ДШИ по следующим возможным направлениям:
 - а) совершенствование методической компетентности преподавателей в рамках реализации образовательных программ;
 - б) формирование содержания образования в рамках использования компетентностного подхода (на примере конкретной учебной дисциплины);
 - в) использование современных педагогических технологий в ДМШ, ДШИ и т.д.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины (ОП. 05).

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **уметь:**

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **знать:**

- музыкальные формы эпохи барокко;
- формы классической музыки; период; простые и сложные формы;
- вариационные формы; сонатную форму и ее разновидности; рондо и рондо-сонату;
- циклические формы;
- контрастно-составные и смешанные формы;
- функции частей музыкальной формы;
- специфику формообразования в вокальных произведениях.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар.

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приемы и методы преподавания.

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие компетенции (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.»;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - **114** часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - **76** часов;

самостоятельной работы обучающегося - **38** часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	76
в том числе:	
практические занятия	59
контрольные работы	8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	38
в том числе: письменные упражнения, игра на фортепиано,	12
анализ примеров из музыкальной литературы в соответствии с	12
изучаемой темой	14
Итоговая аттестация в форме экзамена в 6 семестре.	

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

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объём часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. Средства музыкальной выразительности и их формообразующие возможности.		8	
Тема 1.1 Специфика музыкальной формы. Понятия конструкция, жанр, стиль.	Содержание учебного материала Понятие о художественной форме в разных видах искусств и о специфике музыкальной формы. Особое значение стадии интерпретации. Различие понятий «форма» и «жанр», их взаимодействие. Два аспекта понятия «форма: 1) в широком смысле - стиль, язык; 2) в тесном смысле – а) конструкция («форма- кристалл»); б) драматургия («форма-процесс»).	5	3
	Самостоятельная работа обучающихся: ответить на вопросы: в чём родство и отличия архитектуры и музыки? поэзии и музыки?	2	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	4	
Тема 1.2. Элементы музыкального стиля: мелодия, ритм, гармония, фактура.	Содержание учебного материала Понятие о стиле как о системе мышления, сочетающей исторические, национальные, а главное-индивидуальные свойства авторского почерка. Практические упражнения в определении на слух композиторов и эпох по музыкальным фрагментам (играет преподаватель) с последующим обсуждением. Значение элементов стиля. Ритм как носитель смысла. Мелодия как неразрывное единство интонации и ритма. Понятия мелодическая вершина, кульминация, вершина-источник, вершина-горизонт. Гармония в историческом ракурсе: барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм, постимпрессионизм, авангард. Исторически сложившиеся типы фактур: монодическая, полифоническая, гомофонная, гомофонно-гармоническая.	4	3
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	2	
	Самостоятельная работа: проанализировать, используя данную терминологию, 3-4 мелодии в разных стилях, напр. Моцарта, Рахманинова, Прокофьева, русскую протяжную песню	2	
Раздел 2. Функции частей в музыкальной форме.		10	
Тема 2.1. Понятие функции и синтаксис музыкальной формы.	Содержание учебного материала «Знаки препинания» в музыкальной форме: цезуры, кадансы, смены фактуры, тональности, регистра. Тематический и нетематический материал. Понятие «тема» и его многообразие. Приёмы вторжения кадансов. Разделы образуют конструкцию формы. 9 универсальных схем всех основных существующих форм (буквенные обозначения), от периода до сонатной формы. Особое внимание обращается на малое количество моделей, но бесконечное многообразие их наполнения и масштабов. Функция каждой части - это её логическая роль, а именно: вступление, изложение, развитие, связка, реприза, заключение. Показ и определение на слух синтаксиса 2-3х произведений.	4	2
	Самостоятельная работа обучающихся: определить, ориентируясь на данные схемы, форму 2х-3х произведений разного типа и масштаба, напр. «Подснежник» Чайковского, «Порыв» Шумана.	1	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	5	

Тема 2.2 Типы изложения. Модели музыкальных форм (форма как «кристалл»)	Содержание учебного материала Функции частей проявляются через типы изложения, т. е. характерные для данного построения черты гармонии, мелодии, ритма. Взаимодействие двух сил - динамики и статики. Возможны 4 типа изложения (по Берберову): 1. <u>Экспозиционный</u> : «Дуэт согласия» статики и динамики. Характерны конструктивная чёткость, тональная устойчивость, ясность, замкнутость. 2. <u>Серединный</u> : самый активный, но стихийный. Характерны отсутствие тональной устойчивости непрерывное модулирование, секвенции, разомкнутость построений. 3. <u>Заключительный</u> : преобладание «торможения». Включение тонического органного пункта, отклонение на его фоне в субдоминанту, распыление темы на мотивы, часто- прогрессирующее дробление, сужение диапазона. 4. <u>Предиктивный</u> «дуэт конфликта». Активное движение, однако, упорно направляемое в одно русло. Обычный признак - доминантовый органнй пункт, нагнетающий напряжение перед выходом либо новой темы, либо репризы.	4	2
	Самостоятельная работа: проанализировать типы изложения в 3х произведениях.	2	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	2	
Тема 2.3 Принципы развития музыкального материала (форма как процесс).	Содержание учебного материала Развитие музыкального материала – это взаимодействие тождества и контраста. В порядке постепенного нарастания контраста: точное повторение; варьированное повторение; разработка; свободное развитие; производный контраст; коренной контраст; промежуточные варианты - переизложение и трансформация. Особый способ развития - вариантность.	4	2
	Самостоятельная работа, примерное задание: определить форму медленной части сонаты Бетховена, сравнить три строфы Романса Полины из «Пиковой дамы» Чайковского.	2	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	2	
Раздел3. Последовательное изучение форм		43	
Тема 3.1 Период как единица структуры в систематике форм. Классификация.	Содержание учебного материала Определение формы периода, её экспозиционность. Признаки завершённости мысли (каданс, начало новой мысли, смена тональности ,регистра, фактуры. Замкнутые и разомкнутые периоды. Эталон - классический период из 2х предложений, его классификация по 4м параметрам (масштабы, тематическое строение, ритмическое строение, гармоническая структура). Другие типы периодов: а) из 3х предложений; б) единого строения; в) сложные - из 4х предложений; г) секвенционные и строфические.	4	3
	Самостоятельная работа: определение границ периодов и краткая технологическая характеристика в медленных частях сонат Бетховена с 1 по 10.	1	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	1	
Тема 3.2 Приёмы масштабного развития периода	Содержание учебного материала Продолжение темы «период». Определение понятий расширение, дополнение, вступительное предложение, их драматургическая роль. Коллективный слуховой и нотный анализ периодов разных стилей (Бетховен, Чайковский, Рахманинов)	2	3

	Самостоятельная работа: отделить в 1х частях сонат Бетховена, а также во «Временах года» Чайковского начальные периоды и сделать полный технологический анализ. Найти особые случаи.	1	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	1	
Тема 3.3 Метроритмические структуры. Мотив, фраза, предложение.	Содержание учебного материала Практический показ примеров из поэзии и музыки при активном участии студентов. Определение понятия «дыхание формы», которое проявляет себя через ритмические структуры. Мотивы в стихосложении и музыке: ямб, хорей, спондей, дактиль, анапест, амфибрахий, пеоны 4х родов. Структуры, основанные на мотивах: периодичность, пара и группы периодичностей, дробление, суммирование, дробление с замыканием, двойное дробление и суммирование. Выразительные свойства структур.	2	3
	Самостоятельная работа: найти стихотворные и музыкальные примеры на все типы мотивов и структур. Работа выполняется письменно как первая проверочная.	2	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	1	
Тема 3.4 Одночастная форма.	Содержание учебного материала Показ образцов разбора произведений по данному плану с обязательным участием студентов. Вокальные и инструментальные миниатюры в форме периода. Драматургические усложнения- вступления и коды. В вокальных произведениях - зависимость структуры от синтаксиса текста. Примерный план анализа, построенный по принципу «от общего к частному»	2	3
	Самостоятельная работа: два произведения (инструментальное и вокальное) для устного и письменного анализа.	1	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	1	
Тема 3.5 Простая двухчастная форма.	Содержание учебного материала Общее определение простых форм: формы, в которых каждая часть не более периода. Принципиальное отличие от одночастной - возможность не только экспонирования, но и развития. Простая двухчастная. Область её применения: песни, миниатюры, формы, сложившиеся под влиянием песен (вариации, рондо). Репризная и безрепризная модель формы, их драматургические свойства. Особенности строения каждой части. Старинная двухчастная форма эпохи барокко.	2	3
	Самостоятельная работа: а) технологический анализ тем вариаций в сонатах Бетховена №№ 10, 12, 23, 30. 32; б) целостный анализ одного из произведений.	1	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	1	
Тема 3.6 Простая трёхчастная форма.	Содержание учебного материала Показ особенностей формы на многочисленных примерах и ссылках на пройденные ранее по музыкальной литературе произведения. Репризная форма, в которой каждая часть не больше периода. В отличие от двухчастной даёт возможность показать не только развитие, но и его результат (реприза). Огромное распространение во всех музыкальных жанрах, как в виде самостоятельных произведений, так и внутри более крупных форм, напр. сонатной. Различие масштабов- от миниатюры до части симфонии. Разновидности: а) по типу середины- развивающая (однотемная) и контрастная (двухтемная); б) по типу реприз - точная, варьированная, динамическая, динамизированная. Тональные соотношения и конструкция каждой части. Возможность вступления и коды. Особые виды, связанные с повторением частей: трехпятчастная; двойная трёхчастная. Предлагается при анализе руководствоваться планом, который прилагается к лекции и показу.	2	3

	Самостоятельная работа: индивидуальные задания по выбору из списка: анализ двух произведений с подробным описанием	2	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	1	
Тема 3.7 Сложные формы. Сложная трёхчастная.	Содержание учебного материала Сложные формы - формы, сложенные из простых. Драматургическая особенность - сочетание контрастов разной степени и силы. Сложная 3х частная - репризная форма, в которой каждая часть больше периода. Две разновидности формы (середина-трио и середина - эпизод). Их происхождение. Особенности формы с трио: а) конструктивная чёткость и замкнутость каждой части; б) отсутствие связок; в) тональные соотношения между крупными разделами – однотональные, одноименные, тональности субдоминантового наклонения; г) репризы точные, чаще не выписанные (da capo). Особенности формы с эпизодом. Впервые появилась у Бетховена в медленных частях сонат и симфоний. Предполагает сквозное и непрерывное развитие и единство частей. Эпизод - неустойчивое, незамкнутое построение, может возникать «скачком», но возможна и связка. Обычно содержит свободное изложение новой темы и предикт к репризе. Изменения в репризе: отсутствие повторов, сокращение, перепланировка, синтез тематизма. Редко – динамическая, чаще – динамизированная. Иногда на месте предикта возможна ложная реприза. В отличие от формы с трио, иногда встречается в вокальной музыке.	2	3
	Самостоятельная работа: подробный анализ устно одного произведения из списка.	0,5	
	Контрольный урок Тестирование по терминологии и анализ с листа произведения в одной из пройденных форм.	1	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	1	
Тема 3. 8 Сложная двухчастная форма	Содержание учебного материала .Главные особенности - контраст и незамкнутость. Специфика применения - только в вокальной и преимущественно оперной музыке, связанной со сценическими событиями и текстом. Многообразие решений контраста: тональности, лад, темп, жанр. Традиционная форма оперных арий - портретов с контрастом 2х состояний. «Прослойки» речитативов, инструментальные связки	2	3
	Самостоятельная работа: анализ одной из оперных арий индивидуально каждым.	1	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	1	
Тема 3.9 Вариации.	Содержание учебного материала Форма, состоящая из изложения темы и её изменённых проведений. С точки зрения исполнительской главная трудность - преодоление дробности формы и фрагментарности. Четыре исторически сложившихся типа: basso ostinato, классические, свободные (послеклассические), soprano ostinato. Отличия - как в способах развития, так и в его цели. Универсальные принципы: 1. Диминуция (накопление движения); 2. Вариация на вариацию; 3. Контрасты;. 4. Группировка вариаций. Basso ostinato, или старинные полифонические. Жанры - пассакалия и чакона. Конструктивные особенности: а) краткость темы и большое число вариаций в цикле; б) действуют все вышеуказанные принципы, но главный способ обновления - полифонические контрапункты на основе темы при неизменности тональности и формы темы. Классические или строгие: цель - раскрыть один образ в разных ракурсах. Выход за пределы жанра и характера темы допускается только в последней вариации. Форма темы обычно простая	4	

	двухчастная, редко - период или 3х частная. Меньшее количество вариаций (3,6,12) за некоторыми исключениями. Неизменны: форма, тональность, контуры темы, тактовый размер, кадансы. Средства обновления: мелодический орнамент (фигурационные), фактура, регистр, ритм, оркестровка. Индивидуальные особенности у Гайдна, Моцарта и Бетховена. Свободные или романтические: тема - лишь импульс для рождения множества образов. Отсюда - варьирование «вблизи», «около», а иногда и «вопреки» теме. Интенсивное изменение конструкции, тональностей, жанра, лада, темпа, размера, фактуры. Преобладание принципа контраста над остальными. Сюитность. Soprano ostinato или русские (глинковские): Преобладание в вокальной музыке (варьированный куплет). При неизменной мелодии – трансформация фактуры, перегармонизация, развитие ритма, живописные элементы. Связь изменений с событиями текста. Другие разновидности: двойные вариации, смешанные циклы. В классе рассматриваются наиболее типичные и наиболее сложные произведения. Например, «Симфонические этюды» Шумана, «Эпизод нашествия» из 7й симфонии Шостаковича, 2я часть 5й симфонии Бетховена предварительно даются в звукозаписи дважды, а затем обсуждаются и описываются коллективно.		3
	Самостоятельная работа: по одному произведению каждой разновидности, из исполняемого студентом репертуара.	2	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	2	
Тема 3.10 Рондо.	Содержание учебного материала Форма, основанная на неоднократном (не менее 3х раз) чередовании повторяемой темы с другими темами. Минимальное число частей- 5. Рефрен и эпизоды. Драматургические свойства: утверждение через повторение и контрасты, отсутствие конфликта. Часто используется в финалах сонатных и симфонических циклов, а также в оперных ариях. Исторические разновидности: 1. Старинное или рондо клавесинистов. Особенности - большое число частей, но миниатюрные их размеры, замкнутость каждой, отсутствие связей, тональности 1й степени родства, рефрен не изменяется, отсутствие вступления и коды. 2. Классическое рондо: Укрупнение масштабов частей, но меньшее их количество, чаще всего пять. Появление связей и мотивных разработок в эпизодах. Рефрен тонально и структурно не меняется, за исключением последнего проведения, но может варьироваться. Характерны коды. 3. Рондо послеклассического типа. Сюитность («шествие рефрена через толпу образов») Усиление контрастов, многочастность. Драматургический акцент переносится на эпизоды, рефрен лишь их объединяет. Форма рефрена от одночастной до рондообразной. Свободный тональный план, изменение формы рефрена, укрупнение эпизодов, их замкнутость. Многочастность и многотемность формы	2	3
	Самостоятельная работа: анализ по выбору из списка 2-х произведений.	1	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	1	
Тема 3. 11 Сонатная форма. Общая характеристика.	Содержание учебного материала Репризная форма, основанная на тональном контрасте в экспозиции и его последующем изменении в репризе. Наиболее универсальная, богатая и диалектичная. Композиционные законы: а) принцип тонального подчинения; б) единство и контраст в непрерывном развитии. Части формы как звенья процесса развития (экспозиция, разработка,	2	3

	реприза - «что, как, куда?»). Происхождение из старинной двухчастной формы с симметричным тональным планом. Старосонатная форма, её пропорции и тональный план.		
	Самостоятельная работа: анализ произведения в старосонатной форме.	1	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	1	
Тема 3.12 Экспозиция сонатной формы.	Содержание учебного материала Практическое занятие с рассмотрением ряда произведений классиков и романтиков. Модулирующий первый раздел, содержащий изложение основного материала и тональный контраст. Разделы - партии. Неидентичность понятий партия и тема: партия – сфера влияния одной из тональностей, тема - часть партии. Соотношение тональностей в экспозиции у классиков и в более поздних стилях. Свойство и строение главной партии в разных стилях. Роль связующей, её процессуальность. Фазы. Побочная партия. Момент её вступления как важный драматургический поворот. Возможность появления нескольких тем, а также моментов свободного развития и вторжений. Заключительная партия - необязательный раздел. Вступление к сонатной форме – нововведение Гайдна. Многообразие драматургических ролей вступления.	2	3
	Самостоятельная работа: рассмотреть, разделить на партии определить тональный план экспозиции любой по выбору 1й части сонаты Бетховена №№1- 10.	1	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме		
Тема 3.13. Разработка сонатной формы.	Содержание учебного материала Продолжение темы на тех же примерах. 2й, необязательный раздел сонатной формы, который отражает процесс роста, эволюции образов. Стихийность, отсутствие чётких конструкций. Общие закономерности: а) ввод; б) собственно разработка («котёл»); в) предикт к репризе. Тональная неустойчивость, «волны», кульминации, избегание главной тональности. Включение полифонических разделов. Появление новых эпизодических тем. В предикте - нагнетание эффекта ожидания, D органнй пункт. Иногда вместо него - приём ложной репризы.	2	3
	Самостоятельная работа: продолжить анализ разработок тех же сонат по заданному плану.	1	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	1	
Тема 3.14 Реприза и кода сонатной формы.	Содержание учебного материала Завершение темы с окончательным анализом последнего раздела. Раздел, воспроизводящий экспозицию с обязательными изменениями тональностей. Момент вступления репризы как результат событий разработки. Типы реприз: варьированная, динамическая, полифоническая. Изменения структуры и масштабов партий, тональных соотношений. Особые типы реприз: а) с пропущенными партиями; б) зеркальные; в) полифонические, где главная и побочная даны в контрапункте. Кода- необязательный раздел. Два типа: а) кода - заключение; б) кода - разработка в) и то, и другое. Изменение темпа и ритма в кодах - разработках.	2	3

	Самостоятельная работа: продолжение анализа тех же сонат по данному плану. Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	1	
		1	
Тема 3.15	Показ трёх произведений и практический анализ. Особые виды сонатной формы: а) без разработки; б) с эпизодом вместо разработки; в) с двойной экспозицией и каденцией в классическом концерте.	2	3
	Самостоятельная работа: сонаты Бетховена №1, 4ч. и №17, 2ч.	1	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	1	
Тема 3.16 Рондо-сонаа.	Содержание учебного материала Демонстрация особенностей этой формы на ряде образцов. Так как форма сочетает принципы двух моделей, возможно её двоякое определение: а) семичастное трёхтемное рондо, где симметричные эпизоды В и В1 находятся в тональном подчинении: АВАСАВ1 А б) сонатная форма, в которой есть обязательное проведение главной партии в основной тональности после экспозиции. Драматургические свойства - сочетание активности и бесконфликтности, поэтому часто используется в финалах циклов как резюме. Главная партия, как в рондо, обычно имеет 2х частную форму, реже - период. Связующая и заключительная необязательны. Эпизод С сходен с трио по способу введения и контрасту. Вместо новой темы возможна разработка, а иногда и то, и другое (CR). Рефрен, он же главная партия, может варьироваться, а у романтиков и менять форму. Отсутствие вступлений, но большие коды.	4	3
	Самостоятельная работа: Анализ по выбору любого финала сонаты Бетховена из списка.	2	
	Практические занятия. Анализ музыкальных произведений по теме	2	
Тема 3.17 Полифонические формы. Фуга.	Содержание учебного материала Особенности полифонического стиля и ткани - непрерывность и текучесть, благодаря несовпадению каденций и кульминаций. Исторический путь развития полифонии. Понятие о её типах: а) имитационная; б) контрапунктическая; в) подголосочная; г) гетерофония. Фуга- высшая полифоническая форма. Идея – утверждение мысли путём её многократных повторений. Форма-аксиома. Тема - тезис, фуга - его утверждение. Анализ темы. Элементы фуги: тема, ответ, противосложение, интермедия, стретта. Строение фуги. Три раздела: а) экспозиция - проведение темы во всех голосах в тональностях тоники и доминанты; б) свободная часть. Признак её начала - либо проведение темы в новой тональности, а часто и в другом ладу, либо первая из многих стретта в так называемых стреттных фугах; в) заключение - возвращение к первоначальной тональности или стреттная кульминация. У Баха двухчастно-симметричные фуги (ХТК I d-moll и e-moll). Сложные фуги - это двойные и тройные. Две разновидности: а) с совместной экспозицией; б) с раздельной экспозицией.	4	3
	Самостоятельная работа: проанализировать по заданному плану любую фугу Баха или Шостаковича.	2	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	2	
Раздел 4. Понятие о циклических и смешанных формах.		6	

Тема 4.1 Циклические формы. Сюиты.	Содержание учебного материала Формы, состоящие из нескольких законченных контрастных частей, объединённых единым замыслом. Охват самых разнообразных явлений, от цикла прелюдия и фуга до кантаты. Связи: сюжетные, образные, тематические, структурные, идейные, жанровые. Разновидности циклов: сюиты, сонатно - симфонические, вокальные, инструментальные ит.д. Сюита эпохи барокко. Формирование принципа контрастов, логика их расстановки: медленно-быстро - очень медленно- очень быстро. Основной костяк - 4 обязательных танца. Их темпы, размеры, Включение дополнительных танцев между сарабандой и жигой (гавот, менуэт, полонез, буре, лур), а также не танцевальные части. Дубли. Варианты сюитной формы у Баха.	2	3
	Самостоятельная работа: 1. Сравнить конструктивные отличия между французскими, английскими сюитами и партитами Баха. 2. Найти в словарях и зафиксировать особенности дополнительных танцев, перечисленных выше.	1	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	1	
Тема 4.2 Сонатно-симфонический цикл.	Содержание учебного материала Отличия от сюиты. Драматургическая цельность. Классические разновидности: 4х частный вариант - симфония, позже, начиная с Бетховена, и соната, 3х частный вариант - концерт и соната у Гайдна и Моцарта. Конструкция 4х частного: быстро - медленно – умеренно - очень быстро. Тональный план: TSTT. Отражение темпов жизни в модели ДЕЙСТВИЕ – СОЗЕРЦАНИЕ – ОТДЫХ - ПРАДНИК. В 3х частном цикле – ДЕЙСТВИЕ – СОЗЕРЦАНИЕ - ИГРА. Формы частей в модели Гайдна. Новшество - медленное вступление. Изменение конструкции частей у Моцарта. Нововведения Бетховена: замена менуэта скерцо, перестановка средних частей лейтмотивы и сквозные мотивы, приём attacca, монотематизм, реминесценции, включение хора в симфонию. Эволюция цикла у романтиков, два направления: а) слияние частей в непрерывное целое и превращение симфонии в одночастную поэму (Лист, Скрябин); б) увеличение количества частей , нередко связанное с программой, до 5-6ти (Берлиоз, Малер).	4	3
	Самостоятельная работа: сделать полный анализ цикла одной из сонат Моцарта или Бетховена (можно из своего репертуара).	2	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	2	
Тема 4.3 Оперные жанры.	Содержание учебного материала Оперой называется крупное музыкально - сценическое произведение, основанное на единстве слова, музыки, сценического действия и живописи. История возникновения и первоначальная идея. Значение литературного текста и сюжета. Два основных типа структуры оперы: а) номерная; б) сквозная. Элементы оперы с номерной структурой: ария, ариозо, ансамбли, хоры, речитативы, сцены, финалы инструментальные номера, лейтмотивы и лейттемы, балеты. Характеристика каждого элемента. Сквозная структура предполагает непрерывное действие без деления на номера.	2	3
	Самостоятельная работа: Освоение данной информации и обобщение.	1	
	Практические занятия Анализ музыкальных произведений по теме	1	

Раздел 5. Специфика формообразования в произведениях для избранного инструмента.		5	
Тема 5.1. Специфика формообразования в вокальных произведениях.	Содержание учебного материала Средства музыкальной выразительности, их формообразующие возможности; функции частей музыкальной формы; период, простые и сложные формы, вариационная и сонатная формы. Рондо, рондо-соната, fuga; понятие о циклических и смешанных формах; специфика формообразования в вокальной музыке.	5	3
	Самостоятельная работа: освоение данной информации и обобщение. Подбор материала для зачёта.	2,5	3
	Практические занятия. Анализ вокальных произведений.	2	
	Всего:	114	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для групповых занятий.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- фортепиано;
- доска.

Технические средства обучения:

- компьютер с ПО.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

- Анализ вокальных произведений / Отв. ред. О.П. Козловский: Учебное пособие. - Л.: Музыка, 1988. -352с.
- Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. -Л., 1971.
- Бобровский В. Тематизм как фактор музыкального мышления: Очерки: В 2-х вып.-в.1.- М.,1989.
- Бонфельд М. Анализ музыкальных произведений. Структуры тональной музыки: Учебное пособие. - В 2х чч. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 208с.
- Задерацкий В. Музыкальная форма. - в.1. - М., 1995.
- Заднепровская Г. Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие. - М.: Планета музыки, 2018. -272с.
- Казанцева Л. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни. - М.: Планета музыки, 2018. -192с.
- Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. - М., 1978.
- Мазель Л. Вопросы анализа музыки.- М., 1978.
- Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. - ч.1. - М., 1967.
- Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. - М.,1982.
- Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке: Учебное пособие. - М.: ВЛАДОС,2003.-248с.
- Ройтерштейн М. Основы музыкального анализа. - М.: Планета музыки, 2018. – 116с.
- Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. - СПб,1998.
- Ручьевская Е. Слово и музыка. -Л.,1960.
- Скребков С. Анализ музыкальных произведений. -М., 1958.
- Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. - М.: Планета музыки, 2018. – 448с.

- Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. - М., 2004.
- Способин И. Музыкальная форма. - М., 2007. – 400с.
- Холопова В. Теория музыки. Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм. – М.: Планета музыки, 2018. – 368с.
- Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. – М.: Планета музыки, 2018. - 496с.

Дополнительные источники:

- Берков О. Гармония и музыкальная форма. - М.: Ленанд, 2015. – 568с.
- Друскин М. Вопросы музыкальной драматургии оперы. - Л., 1952.
- Конен В. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века. -М., 1994.
- Кудряшов А. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII-XXвв. - М.: Планета музыки, 2018. - 432с.
- Медушевский В. Интонационная форма музыки. -М., 1993.
- Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. -М., 1988.
- Селицкий А. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы. - М.: Планета музыки, 2018. – 80с.
- Холопова В. Вопросы ритма в творчестве композиторов XX века.- М., 1971.
- Холопова В. Музыка как вид искусства. - М.: Планета музыки, 2018. -320с.
- Холопова В. Понятие «музыка»// Музыкальная академия.-2003.-№4.
- Чередниченко Т. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи.- М., 2002.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе экспертной оценки практических занятий, тестирования, проверки выполнения обучающимися групповых и индивидуальных поурочных домашних заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
уметь: - выполнять анализ музыкальной формы; - рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; - рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;	Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении практических работ, в процессе дискуссий, семинаров. Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы, анализа нотного текста; - наблюдение за деятельностью обучающихся по освоению дисциплины в

	процессе проблемных лекций, лекций с запланированными ошибками, дискуссий; – самоконтроль при выполнении заданий для самостоятельной работы
знать: - музыкальные формы эпохи барокко; - формы классической музыки; период; - простые и сложные формы; вариационные формы; - сонатную форму и ее разновидности; рондо и рондо-сонату; - циклические формы; - контрастно-составные и смешанные формы; - функции частей музыкальной формы; - специфику формообразования в вокальных произведениях	Текущий контроль, тематический контроль, рубежный контроль, итоговый контроль. Фронтальный опрос, контрольная работа, дифференцированный зачет. Текущий контроль: • собеседование; • устный и письменный опрос; • фронтальный опрос в форме беседы; • тестирование; оценка активности на занятиях; • контрольная работа; • взаимопроверка и самооценка; • самопроверка и самооценка;. Итоговый контроль: дифференцированный зачёт