

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Воробьев Владимир Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 22.10.2021 16:48:11
Уникальный программный ключ:
d6eb60d8517a5d60fb6f848de0f0da77bed9428cced4f00200673bb4e0c92e3f

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ПСТГУ)**

*Факультет церковного пения
Хоровое училище*

Утверждаю:
Проректор по учебной работе
(должность: Ректор проректор)
от «02» ноября 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 «Анализ музыкальных произведений»

53.02.06 «Хоровое дирижирование»

Профиль подготовки / специализация

Квалификация выпускника: дирижер хора, преподаватель

Форма обучения: *очная*

2021 г.

Год начала обучения по учебному плану: 2019, 2020, 2021

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Анализ музыкальных произведений» являются: формирование и развитие у студентов музыкального мышления, расширение кругозора в области теории и анализа музыки, а также приобретение знаний и практических навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности дирижера-хора и преподавателя.

Задачи курса:

- освоение фундаментальных основ формообразования;
- изучение классико-романтических форм и некоторых форм эпохи барокко
- формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и умения анализировать музыкальные формы.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Анализа музыкальных произведений» входит в блок общепрофессиональных дисциплин и является составной частью профессиональной подготовки учащихся. Это одна из завершающих теоретических дисциплин, которая наряду с сольфеджио, музыкальной литературой и гармонией нацелена на формирование целостных профессиональных знаний в области музыки. Практическая цель данного курса: воспитание навыков профессионального и подробного анализа музыки, выявление связи всех ее выразительных средств, что нужно для дальнейшей профессиональной практической работы соответственно требованиям ФГОС СПО по данному направлению подготовки.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

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 и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения.

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

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.

3.2. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины

Знания, умения и навыки	Показатели и критерии оценивания их сформированности	Типовые контрольные задания или иные материалы оценивания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен <u>ЗНАТЬ</u>:		
Знать все важнейшие элементы музыкальной формы, выразительные средства: лад, метро-ритм, аккорды гармонические обороты, фактурные, формообразующие средства, создающие ту или иную форму в конкретном стилевом оформлении.	Обучающийся знает основные классические музыкальные формы, их структуру, разновидности и стилевые особенности, в совокупности ладогармонических, фактурных, ритмических и других выразительных средств.	Устный опрос, анализ нотного текста, письменные задания по анализу отдельных элементов языка, детальная проработка их связей, разделов и формы в целом. (Прослушивание аудиозаписей и анализ по слуху).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен <u>УМЕТЬ</u>:		
Целостно и дифференцированно воспринимать музыкальное целое, находить стилевые особенности.	Обучающийся умеет дифференцированно воспринимать, детально анализировать и понимать музыкальную ткань звучащих или записанных музыкальных текстов, его разделов, при необходимости объяснять их и находить специфические особенности. Оценивать и сравнивать исполнительскую трактовку.	Устный опрос, анализ нотного текста, письменные задания по анализу отдельных элементов языка, детальная проработка их связей, разделов и формы в целом. (Прослушивание аудиозаписей и анализ по слуху).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен <u>ВЛАДЕТЬ</u>:		

<p>Владеть навыками целостного слухового и текстового анализа формы в целом, а также составляющих его элементов музыкального языка в их совокупности.</p>	<p>Обучающийся владеет навыками детального текстового и слухового анализа завершенных музыкальных построений. Владеет навыками обобщения в рамках данной программы.</p>	<p>Устный опрос, анализ нотного текста, письменные задания по анализу отдельных элементов языка, детальная проработка их связей, разделов и формы в целом. (Прослушивание аудиозаписей и анализ по слуху).</p>
---	---	--

Объем, структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 111 часов. Из них: практические занятия 64 часов, самостоятельная работа 47 часов.

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Наименование Темы	количество часов		
	Всего	Практические и семинарские занятия	Самостоятельная работа
Введение. Музыкальные формы и жанры. Стиль	3	2	1
Функции частей музыкальной формы. Типы изложения	5	3	2
Средства музыкальной выразительности. Музыкальный тематизм	5	3	2
Классификация музыкальных форм. Период и периодические структуры	7	4	3
Простые песенные формы. Простая двухчастная и простая трехчастная формы	7	4	3
Сложные составные формы. Сложная трехчастная и сложная двухчастная формы	7	4	3
Промежуточные формы. Концентрические формы	7	4	3
Вариационная форма	7	4	3
Рондо	7	4	3
Старинная двухчастная форма. Старинная сонатная форма	7	4	3

Сонатная форма	7	4	3
Разновидности сонатной формы	7	4	3
Рондо-соната	7	4	3
Циклические формы	7	4	3
Контрастно-составные формы	7	4	3
Смешанные и свободные формы	7	4	3
Вокальные формы	7	4	3
Итого:	111	64	47

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В условиях аудиторной и самостоятельной работы над освоением программы по «Анализу музыкальных произведений» студент должен и может пользоваться рекомендованной в прилагаемом списке специальной литературой, нотной литературой, аудиозаписями, а также справочными изданиями.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства выявляются в ходе опросов и на зачете в конце 8 семестра. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе опросов по разделам курса и включает оценку самостоятельной работы студентов из расчета 60 баллов (максимум). Ответ на зачете оценивается из расчета 40 (максимум).

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

При освоении дисциплины формируется блок разнообразных компетенций (перечень компетенций см. выше), их формирование также происходит в процессе изучения других дисциплин.

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами:

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса задач.

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как системы.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций		Перечень оценочных средств
	показатели	критерии	
ОК 1-9; ПК1.1, 1.4; ПК 2.2, 2.7	На первом этапе: ориентироваться в предложенном нотном материале (простые песенные формы), находить цезуры, каденции, оценивать роль каждого из разделов формы.	Умение работать с нотами, аудиозаписями, свободно владеть терминологией.	Контрольные опросы, письменные и устные ответы на поставленные вопросы. Целостный анализ нотного текста. Анализ музыкальных средств и формы по аудиозаписи с нотами и без нот.
	На втором этапе: ориентироваться в предложенном нотном материале (сложные формы), находить цезуры, каденции, оценивать роль каждого из разделов формы.	Умение работать с нотами, аудиозаписями, свободно владеть терминологией. А также понимать стилистику данного материала.	

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале:

- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины;
- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины;
- повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.

Код компетенции	Шкала оценивания компетенций		
	Минимальный уровень	Базовый уровень	Повышенный уровень
ОК 1-9; ПК1.1, 1.4; ПК 2.2, 2.7	находить и оценивать основные разделы формы произведения песенных жанров.	оценивать роль и значение каждого из разделов музыкальной формы в построении любого произведения классической эпохи.	свободно анализировать выразительные средства и формы классико-романтической эпохи любого жанра.

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Опрос 1

1. Дать определение периода. В каком месте формы можно найти период?
2. Что такое квадратный период? Сколько тактов может быть в таком периоде?
3. Перечислить причины нарушения квадратности.
4. В какую тональность чаще всего модулирует классический период?
5. Может ли период быть формой отдельного произведения?

Опрос 2

1. Какие формы называются песенными и почему?
2. В чем главное отличие простых двух и трехчастных форм?
3. Перечислить возможные повторения в простых формах.
4. Может ли простая форма быть разделом более крупной формы?
5. Какие виды реприз возможны в простых формах?

Опрос 3

1. Перечислить известные формы эпохи Барокко. И композиторов.
2. Назвать главный принцип развития в эпоху Барокко.
3. Назвать главные разделы полифонического произведения.
4. Назвать главные приемы полифонического развития.
5. Назвать главные разделы вокальных произведений эпохи Барокко.

Опрос 4

1. Закономерности тонального плана экспозиционного раздела сонатной формы.
2. В чем отличие разработки от развивающего раздела?
3. Перечислить разновидности сонатной формы.
4. Что такое циклическая форма? Назвать примеры циклических произведений.
5. В каком разделе возможна ложная реприза?

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Традиционная	Баллы	
Отлично	40	Точный ответ на все поставленные вопросы. Владение терминологией. Четкость ответа. Владение приемами анализа нотного текста. Умение читать и анализировать глазами. Быстро находить цезуры и разделы при анализе нового

		произведения.
Хорошо	30	Понимание и владение материалом, несмотря на возможную расплывчатость ответа и недостаточную точность формулировок. Умение анализировать нотный текст, находить его разделы.
Удовлетворительно	15	Достаточно хороший ответ на три поставленные вопроса из пяти. Понимание материала и основ анализа..
Неудовлетворительно	0	Незнание терминологии и непонимание сути поставленных вопросов. Средний ответ только на два из них.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература:

1. *Кюрегян Т.* Форма в музыке XVII–XX веков. – М., 2003.

б) Дополнительная литература:

1. *Асафьев Б.* Музыкальная форма как процесс. – Л., 1971.
2. *Бобровский В.* О переменности функций музыкальной формы. – М., 1978.
3. *Бобровский В.* Функциональные основы музыкальной формы. – М., 1978.
4. *Горюхина Н.* Эволюция сонатной формы. – Киев, 1973.
5. *Григорьева Г.* Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века. – М., 1995.
6. *Задерацкий В.* Музыкальная форма. Вып. 1. – М., 1995.
7. *Катуар Г.* Музыкальная форма. Ч. 1–2. – М., 1934–36.
8. *Лаврентьева И.* Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. – М., 1978.
9. *Мазель Л.* Стрoение музыкальных произведений. – М., 1986.
10. *Мазель Л.* Вопросы анализа музыки. – М., 1978.
11. *Мазель Л.А., Цуккерман В.А.* Анализ музыкальных произведений. Элементы музыки и методика анализа малых форм. – М., 1967.
12. *Милка А.* Теоретические основы функциональности в музыке. – Л., 1982. *Назайкинский Е.* Логика музыкальной композиции. – М., 1982.
13. *Протопопов Вл.* Контрастно-составные формы // Избранные статьи и исследования. – М., 1983.
14. *Протопопов Вл.* Принципы музыкальной формы Бетховена. – М., 1970. *Ручьевская Е.* Функции музыкальной темы. – Л., 1977.
15. *Скрёбков С.* Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1973.
16. *Способин И.* Музыкальная форма. – М., 1984.
17. *Стоянов П.* Взаимодействие музыкальных формы. – М., 1985.

18. Тюлин Ю. Стрoение музыкальной речи. – Л., 1962.
19. Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации // Музыкальная фактура. – М., 1976.
20. Холопова В. Формы музыкальных произведений. – СПб., 1999.
21. Холопова В. Музыкальный тематизм. – М., 1983.
22. Холопова В. Фактура. – М., 1979.
23. Холопова В. Музыкальный ритм. – М., 1980.
24. Холопов Ю. Принципы классификации музыкальных форм // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. – М., 1971.
25. Холопов Ю. Метрическая структура периода и песенных форм // Проблемы музыкального ритма. – М., 1978.
26. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формoобразования в музыке. Простые формы. – М., 1980.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

http://ale07.ru/music/notes/song/songbook/teoria_muziki.htm

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

- а) Анализировать нотный текст одновременно с аудиозаписью
- б) Сравнить стилистические особенности разных авторов одной эпохи
- в) Находить особенности стиля и формы одного автора
- г) Сравнить исполнительскую трактовку
- д) Стараться анализировать музыку по слуху

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

- 1) Нотные материалы
- 2) Технические средства для прослушивания аудиозаписей.

Автор: **Сивогракова Н.В.**, старший преподаватель Хорового училища

Рецензент: **Шевцова О.Б.**, канд.иск., доцент Хорового училища и кафедры ИТМ ПСТГУ

Программа одобрена на заседании преподавателей Хорового училища от «08» июня 2021 года, протокол № 1.