

Государственное профессиональное
образовательное учреждение Ярославской области
«Ярославский колледж культуры»

Рабочая программа дисциплины
ОП.06 «Анализ музыкальных произведений»

для специальности

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам)
углубленная подготовка

Ярославль, 2015 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Музыкальное искусство эстрады».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 82,5 часа, в том числе; обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов; самостоятельной работы обучающегося 27,5 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	82,5
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)	55
в том числе:	
лекционные занятия	19
практические занятия	36
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	27,5
в том числе:	
анализ заданных произведений	27,5
Итоговая аттестация в форме: контрольный урок – VI, VII семестры; дифференцированный зачёт VIII семестр	

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Наименование тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа	Объём часов	Уровень освоения
VI семестр			
Тема 1. Функции частей музыкальной формы. Типы формложения. Тема.	<p>Основные функции частей в форме рассматриваются в зависимости от места их положения в форме. Структурные функции частей в музыкальной форме. Соответствие функции части и типа изложения. Принцип совмещения функций как один из способов рациональной организации целого. Возможность совмещения функций в репризных, связующих и вступительных частях формы.</p> <p>Тема – структурно оформленная музыкальная мысль, лежащая в основе развития. Размеры и типы строения тем в произведениях разных жанров и стилей.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> выучить тему.</p>	2	2
	1		
Тема 2. Период	<p>Период - форма изложения музыкальной мысли (темы) в гомофонной музыке. Основные типы периодов.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> выучить тему и выполнить задание по анализу.</p>	2	2
	1		
Тема 3. Простая 2-х частная форма	<p>Определение простой 2-хчастной формы. Разновидности двухчастной формы. Область применения.</p> <p><u>Практическая работа:</u> анализ произведений в 2-хчастной форме.</p>	2	
	2		
	<p><u>Самостоятельная работа:</u> выучить тему и выполнить задание по анализу.</p>	2	

<p>Тема 4. Простая 3-хчастная форма.</p>	<p>Определение простой 3-хчастной формы. Возможные варианты формы – репризная (АВА) и безрепризная (АВС). Однотемная трёхчастная форма. Двухтемная трёхчастная форма. Реприза статическая и динамическая. Вступление и кода в простой трёхчастной форме. Повторение частей. Трёхпятичастная форма. Область применения простой трёхчастной формы. Применение безрепризной трёхчастной формы в вокальной музыке. <u>Практическая работа:</u> анализ произведений в простой 3-хчастной форме. <u>Самостоятельная работа:</u> выучить тему и выполнить задание по анализу.</p>	<p>1 1 1</p>	<p>2</p>
<p>Тема 5. Малые вокальные формы.</p>	<p>Вокальная музыка - это произведения, предназначенные для исполнения голосом (голосами), с инструментальным сопровождением или без него. <u>Основные типы мелодики в вокальной музыке:</u> кантиленный, речитативно-декламационный, мелодика инструментального типа (использование в джазовой музыке безтекстовой техники – скэта). Взаимоотношения музыки и текста в вокальной музыке. <u>Основные формы камерной вокальной музыки:</u> куплетная (или однотемно-строфическая), куплетно-вариационная (вариантно-строфическая), сквозная форма (разнотемно-строфическая). Формы инструментальной музыки в вокальных произведениях. <u>Практическая работа:</u> анализ вокальных произведений. <u>Самостоятельная работа:</u> выучить тему и выполнить задание по анализу.</p>	<p>1 3 2</p>	<p>2</p>

<p>Тема 6. Блюз</p>	<p>Блюз – одна из важнейших форм джаза. Истоки блюза. Импровизационность как важнейшая составляющая формообразования. Вопросо-ответный (респонсорный) принцип строения блюза. Форма блюза – 12-тактовый период.</p> <p>Разновидности блюза: архаический (сельский), классический и современный. Гармонический план и его варианты. Характерная особенность – блюзовая каденция - употребление субдоминанты после доминанты в классическом блюзе. Блюзовый лад. Фрагментарность тематизма, красочность гармонии, повышение уровня диссонантности. Блюз вокальный и инструментальный.</p> <p><u>Практическая работа: анализ блюзов.</u></p> <p><u>Самостоятельная работа: выучить тему и выполнить задание по анализу.</u></p>	<p>1</p> <p>3</p> <p>2</p>	<p>2</p>
<p>Тема 7. Рэгтайм.</p>	<p>Рэгтайм (англ. ragtime — буквально "разорванное время") — предджазовый стиль фортепианной музыки последней четверти XIX века.</p> <p>Полиритмическая структура: сочетание двух пластов – двухдольность в басах и синкопирование в верхнем голосе. Танцевальность тематизма, периодическая повторность как основа структуры. Приёмы, преодолевающие механистичность композиции рэгтайма.</p> <p>Наиболее распространённая форма рэгтайма – последование четырёх, пяти тем (16-титактовые построения), отсутствие связей, сопоставление материала</p> <p><u>Практическая работа: анализ рэгтаймов.</u></p> <p><u>Самостоятельная работа: выучить тему и выполнить задание по анализу.</u></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>2</p>

VII семестр			
Тема 8. Сложная 3-частная форма.	Определение сложной 3-частной формы. История происхождения. Основные типы: сложная 3-частная форма с трио; сложная 3-частная форма с эпизодом. Строение сложной трёхчастной формы с трио. Строение сложной трёхчастной формы со средней частью – эпизодом. Типичность вступления и коды в произведениях, написанных в сложной 3-частной форме. Область применения сложной 3-частной формы.	1	2
	<u>Практическая работа:</u> анализ произведений в сложной 3-частной форме.	3	
	<u>Самостоятельная работа:</u> выучить тему и выполнить задание по анализу.	2	
Тема 9. Промежуточные формы.	Определение промежуточной формы.	1	2
	<u>Практическая работа:</u> анализ произведений, написанных в промежуточной форме.	1	
	<u>Самостоятельная работа:</u> выучить тему и выполнить задание по анализу.	1	
Тема 10. Концентрическая форма.	Концентрическая форма как вариант промежуточной формы. Относительное равновесие разделов концентрической формы. Схема – АВСВА.	1	2
	<u>Практическая работа:</u> анализ произведений, написанных в концентрической форме.	1	
	<u>Самостоятельная работа:</u> выучить тему и выполнить задание по анализу.	1	

<p>Тема 11. Рондо.</p>	<p>Определение формы рондо. Схема рондо – АВАС...А. Происхождение рондо от французской хороводной песни. Двойственность термина «рондо» - форма произведения и жанр. Характерные черты жанра: песенно-танцевальный тематизм, преобладание мажора, простота фактуры, структурная чёткость. История развития формы рондо. Старинное (куплетное) рондо; характерные черты.</p> <p>Рондо венских классиков. Послеклассическое рондо. Область применения формы рондо. <u>Практическая работа:</u> анализ произведений, написанных в форме рондо.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> выучить тему и выполнить задание по анализу.</p>	<p>1</p> <p>3</p> <p>2</p>	<p>2</p>
<p>Тема 12. Вариационная форма.</p>	<p>Определение вариационной формы. Вариационность как способ формообразования. Виды вариаций – строгие и свободные. Вариации на basso ostinato. Характерные особенности. Вариации на выдержанную мелодию. (Глинкинские вариации). Характерные особенности. Классические вариации (строгие, орнаментальные, фигурационные). Характерные особенности. Свободные вариации. Характерные особенности. Двойные вариации. Типы. Вариации как способ упорядочения импровизационного процесса в джазовой музыке. Вариация как единица отсчёта музыкального времени для солиста-импровизатора. Типы джазовой импровизации: парафразный (орнаментальная вариация на тему) и линейный (сочинение новой мелодической темы).</p>	<p>1</p>	<p>2</p>

	<p><u>Практическая работа:</u> анализ произведений, написанных в форме вариаций.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> выучить тему и выполнить задание по анализу.</p>	3	
		2	
VIII семестр			
Тема 13. Сонатная форма.	<p>Определение сонатной формы. История развития.</p> <p>Разделы сонатной формы. Экспозиция. Составные части экспозиции: главная партия (I тема), побочная партия (II тема), заключительная партия.</p> <p>Главная партия, её строение.</p> <p>Связующая партия, её строение, тематический материал связующей партии. Значение связующей партии.</p> <p>Побочная партия. Образная сфера побочной партии. Тональности побочной партии.</p> <p>Заключительная партия.</p> <p>Заключительный тип изложения, тональное единство с побочной партией. Появление элементов главной или связующей партий как итог предшествующего развития.</p> <p>Разработка. Серединный тип изложения, тональная неустойчивость. Тональный план, приёмы развития. Замена разработки эпизодом. Ложная реприза.</p> <p>Реприза. Тональный план. Реприза статическая, динамическая, зеркальная. Способы динамизации репризы.</p> <p>Разновидности сонатной формы. Особенности сонатной формы в первых частях концертов.</p> <p>Область применения сонатной формы.</p> <p><u>Практическая работа:</u> анализ произведений, написанных в сонатной</p>	2	
	<p>форие.</p> <p><u>Практическая работа:</u> анализ произведений, написанных в сонатной</p>	6	

	<u>Самостоятельная работа</u> : выучить тему и выполнить задание по анализу.	4	
Тема 14. Рондо-соната.	Рондо-соната как результат взаимопроникновения двух форм. Схема рондо-сонаты: АВАСВ'А+ кода. Тональный план. Область применения.	1	2
	<u>Практическая работа</u> : анализ произведений, написанных в форме рондо-сонаты.	3	
	<u>Самостоятельная работа</u> : выучить тему и выполнить задание по анализу.	2	
Тема 15. Циклические формы.	Определение циклической формы. Основные типы циклических форм. Самостоятельность и законченность каждой части.	1	2
	Старинная сюита. Количество частей. Тональный план.		
	Новая сюита. Значение программности в новой сюите. Усиление контрастности (образной и тональной) между частями, использование различных жанров и форм. Сюиты на основе музыки к спектаклю, балету.		
	Сюита XX века.		
	Сонатно-симфонический цикл. Разновидности сонатных циклов. Об-разное соотношение частей в цикле. Тональный план цикла.		
Эволюция сонатно-симфонического цикла в XIX, XX веках.			
Ненормативное количество частей в цикле.			
<u>Практическая работа</u> : анализ произведений, написанных в цикличе-ской форме.	3		
<u>Самостоятельная работа</u> : выучить тему и выполнить задание по ана-лизу.	2		

<p>Тема 16. Общие сведения о полифонических формах.</p>	<p>Понятие полифонии. Непрерывность полифонического развития, текучий характер мелодического движения, несовпадение цезур в разных голосах, избегание общих для всех голосов каденций.</p> <p>Понятие строгой и свободной полифонии. Особенности полифонии строгого стиля.</p> <p>Полифония свободного стиля XVII-XX веков.</p> <p>Виды полифонии: подголосочная, имитационная и контрастная.</p> <p>Фуга – высшая полифоническая форма.</p> <p>Роль полифонии в произведениях зарубежных, русских и современных композиторов.</p> <p>Интерес джазовых музыкантов к полифоническим формам. Джазовые транскрипции произведений И.С. Баха.</p> <p><u>Практическая работа:</u> анализ полифонических произведений.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> выучить тему и выполнить задание по анализу.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>2</p>
<p>Контрольный урок</p>		<p>1</p>	
<p>Всего</p>		<p>82,5</p>	

Список произведений для анализа.

Период

Бетховен. Соната ор.10 №2, ч.II,

Григ. Норвежский танец ор. 35. №2,

Шопен. Прелюдия №9), сложный период (период, предложения которого являются периодами).

Однотональные и модулирующие периоды. Модулирующий период как часть более крупной формы:

Глинка. Ноктюрн «Разлука» (I период- f moll – As dur).

Расширение периода за счёт дополнения, секвенционного развития или прерванной каденции:

Чайковский. Времена года. «Июнь»

Период как форма самостоятельного произведения:

Шопен. Прелюдии №№1,2,3,4, 6,7,9;

Скрябин. Прелюдии ор.11 №1,3, 4, 5.

Простая двухчастная форма.

Шуберт. Лендлеры.

Моцарт. Соната №6, ч.III, тема вариаций; соната №10, ч.III.

Бетховен. Соната №10, ч. II, тема вариаций. Бетховен. Соната №12, скерцо, трио; Соната №12, похоронный марш, трио.

Гурилёв. «Не брани меня , родная».

Русская революционная песня «Варшавянка».

Простая трёхчастная форма.

Бетховен. Соната ор2 №1, ч.III (Менуэт и трио), №2, ч.III (Скерцо и трио);

Мендельсон. «Песни без слов» №№ 1-3, 9, 27.

Шуман. Карнавал: «Pierrot», «Arlequin», «Valse noble», «Chiarina».

Шопен. Ноктюрн ор.9 №2, Прелюдии ор.28 № №11,12.

Григ. Пьесы для ф-но ор. 38 №1,2.

Errol Garner. «Misty».

Benny Golson. «Whisper not».

Малые вокальные формы.

Формы инструментальной музыки в вокальных произведениях:

-2-хчастная форма – Рахманинов. «Сирень», «Весенние воды»; Чайковский. «Растворил я окно».

-3-хчастная форма – Чайковский. Хор «Девушки-красавицы» из оперы «Евгений Онегин», романс «День ли царит»; Григ. Романс «Лебедь», Бородин, женский хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь».

-трёхпятничастная форма – Глинка. Романс «Сомнение».

-форма рондо – Глинка. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила», Бородин. Романс «Спящая княжна».

Блюз.

«I can't sleep»

«Сент-Луис» блюз;

Блюз «Ты потерял голову»;

Бриль И. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано. М., 1987. Примеры блюзов.

Регтайм.

Форма: ААВВА-СD (Скотт Джоуплин. «Maple Leaf Rag»), первый раздел-3-частная форма, второй раздел – трио;

Скотт Джоуплин. «Хризантема» - вст. ААВВАССDDC; «Артист эстрады» - вст. ААВВАСС связка DD.

Сложная трёхчастная форма.

Бетховен. Соната op.2 №3 скерцо;

Бетховен. Соната op.10 №2, ч. II;

Бетховен. Соната op.10 №3, Менуэт;

Бизе. Менуэт из сюиты «Арлезианка»;

Чайковский. op.37 bis №№1,2,5,6,8,11,12.

Рахманинов. Прелюдия g moll.

Промежуточная форма.

Бетховен. Багатель op. 119 №1, g moll;

Шуберт. Музыкальный момент op.94 №3; f moll,

Шопен. Мазурка op.41 №2, e moll;

Мусоргский. «Картинки с выставки. Балет невылупившихся птенцов».

Концентрическая форма.

Шуберт. «Приют» (АВСВА);

Римский-Корсаков. Ария Лебедь-птицы из оперы «Сказка о царе Салтане» (АВСДСВА).

Рондо.

Куперен. «Жнецы», «Сборщицы винограда»;

Дакен. «Кукушка», Рамо. «Нежные жалобы».

Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро» ария Фигаро «Мальчик резвый»; Бетховен.

Рондо «Ярость из-за утеряннного гроша»;

Бетховен. финалы сонат op.10 №3, op. 14 №2, Rondo à capriccio op.129;

Шуман. Новеллетты op.21 №№1,5.

Глинка «Вальс-фантазия», рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»;

Чайковский. Симфония №4, финал;

Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка», финал I действия Проводы масленицы;

Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам», «Джюльетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта».

Вариационная форма.

Гендель. Пассакалья g moll из сюиты для клавира;

Бах. Гольдберг-вариации;

Гайдн. Симфония Es dur «Лондонская», ч. II;

Моцарт. соната A dur, ч. I.

Бетховен. Вариации из сонаты op. 14 №2, «32 вариации»;

Григ. Баллада g moll для ф-но;

Глинка. «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила», «Камаринская»;

Чайковский. Вариации на тему «Рококо» для виолончели с оркестром;

Прокофьев. Вариации из концерта для ф-но с оркестром №3.

Сонатная форма.

Моцарт. Сонаты, первые части, кроме №№9 и 12; увертюра из оперы «Свадьба Фигаро» (сонатная форма без разработки)

Бетховен. Сонаты для ф-но, первые части, кроме op.26,27,54.101,109; финалы из op.10 №1, op.27 32, медленные части из op.10 №1, op. 22.

Чайковский. Первые части симфоний, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Шостакович. Первые части симфоний №№1,5,7.

Рондо-соната.

Моцарт. Финалы сонат для ф-но №№3,4,7,13,17.

Бетховен. Финалы сонат op.2№2, op.2 №3 op.13, op.14№1.

Циклические формы.

Гайдн. Сонаты, симфонии, концерты.

Моцарт. Сонаты, симфонии, концерты.

Бетховен. Сонаты, симфонии, концерты.

Шуберт. Сонаты, симфонии, трио, квартеты.

Григ. Соната для фортепиано.

Чайковский. Концерт для фортепиано b moll, симфонии.

Прокофьев. Сонаты для фортепиано №№2,4.

Полифонических формы.

Бах. Двух и трёхголосные инвенции.

Бах. Прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира» (на выбор).

Моцарт. Симфония №40 g moll, ч. IV.

Моцарт. «Kyrie» из Реквиема.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкально-теоретических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, разлинованная доска для записи нот, фортепиано, наглядные пособия.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Способин И.В. Музыкальная форма. М.: «Музыка», 2002.
2. Мазель Л. Строеие музыкальных произведений. М.: 1979.
3. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. М.: 1967.

Дополнительные источники:

1. Аренский, А.С. Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной музыки. Учебное пособие. СПб: Планета музыки, 2017.
2. Тюлин Ю., Бершадская Т., Пустыльник И., Пэн А., Тер-Мартirosян Т., Шнитке А. Музыкальная форма. М.: 1974.
3. Протопопов В. История полифонии в ее важнейших явлениях. 1 ч. М.: 1962-1965.
4. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства. Учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2014.
5. Цуккерман. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. М.: 1980.
6. Цуккерман. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. М.: 1984.
7. Черная М.Р. Анализ музыкальных произведений. учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2017.
8. Асафьев. Музыкальная форма как процесс, кн. 1-2, Л.: 1971.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>Умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнять анализ музыкальной формы; - рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; - рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем и авторским стилем композитора; 	<p><u>Текущий контроль:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение практической работы в классе; - проверка самостоятельной работы. <p><u>Самостоятельная работа:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение задания по анализу формы.
<p>Знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, форму рондо и рондо-сонату; - понятие о циклических формах; - функции частей музыкальной формы; - специфику формообразования в вокальных произведениях. 	<p><u>Текущий контроль:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - опрос по теоретическому материалу. <p><u>Самостоятельная работа:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение теоретического материала по планам-конспектам и учебным пособиям.