Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского»

								---	---	---	---	---	---							---	---	---		Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии музыкально-теоретических дисциплин и рекомендовано к утверждению Протокол от «18» июня 2021 г. № 5	Утверждено Педагогическим советом Протокол от «06» сентября 2021 г. № 09/04-ППС-4	Введено в действие Приказом от «06» сентября 2021 г. № 09/04-ОД-272						

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины ОП.06 Анализ музыкальных произведений

индекс наименование учебной дисциплины

для специальности 53.02.04 Вокальное искусство

код наименование

наименование цикла Профессиональный учебный цикл

Общепрофессиональные дисциплины

(согласно учебному плану)

Класс (курс): IV

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 53	
Самостоятельная работа 18	
Обязательная учебная нагрузка (всего) 35	
Форма промежуточной аттестации 8 семестр – дифференцированный зачет	

Разработчик (составитель): Шабарина Е.В., преподаватель БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», первая квалификационная категория

г. Сургут

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4
2. СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ	7
3. условия реализации программы	22
4. Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ	26

1. паспорт ПРОГРАММЫ

Анализ музыкальных произведений

* 1. **Область применения программы**

Программа является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 53.02.04 «Вокальное искусство».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл (общепрофессиональные дисциплины).

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**:

простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату;

понятие о циклических и смешанных формах;

функции частей музыкальной формы;

специфику формообразования в вокальных произведениях.

Формируемые компетенции:

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, 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 сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями)

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

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 умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы «Анализ музыкальных произведений»:

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 53 часа, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 35 часов;

самостоятельная работа обучающегося –18 часов.

Дифференцированный зачет – 8 семестр, итоговая оценка в диплом по результатам 8 семестра.

2.1. Объем и виды учебной работы по дисциплине ОП.06 «Анализ музыкальных произведений» для специальности 53.02.04 Вокальное искусство

Виды ученой работы	**Объем часов**
Максимальная учебная нагрузка	**53**
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	**35**
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	**18**
в том числе:	
Итоговая аттестация в форме	8 семестр – дифференцированный зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Анализ музыкальных произведений

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	**Уровень освоения**
IV курс, 7 семестр		16	
Раздел 1. Введение			
Тема 1.1. Функции частей музыкальной формы. Типы изложения. Элементы музыкальной речи.	Музыкальное произведение. Выразительная и логическая стороны произведения. Функции частей в музыкальной форме. Общее понятие о членении музыкальной речи. Мотив, субмотив, фраза, предложение, период, каденции. Мотивное строение темы. Определение понятий «мелодия» и «мелодика». Роль гармонии в формообразовании и развитии. *Самостоятельная работа: проанализировать, используя данную терминологию, 3-4 мелодии в разных стилях, например, Моцарта, Рахманинова, Шуберта, Дебюсси и др.*	2 1	1, 2
Раздел 2. Простые формы			
Тема 2.1. Период	Определение периода. Элементарный и развитой период. Виды структур периода: период единого строения, период из двух предложений повторного и неповторного строения, двойной период. Расширение и дополнение в периоде. *Самостоятельная работа: определение границ периодов и краткая характеристика в медленных частях сонат, например, Бетховен сонаты 1-10.*	3 2	1, 2
Тема 2.2. Простая двухчастная форма	Определение простых форм. Область применения простых форм. Классификация простых форм: двухчастные и трехчастные, репризные и безрепризные, развивающие и контрастные. *Самостоятельная работа: анализ одного из произведений из прилагаемого списка*	3 1	1, 2
Тема 2.3. Простая трехчастная форма	Простая трехчастная форма-определение. Развитость середины и самостоятельность репризы - структурные отличия простой трехчастной формы от двухчастной репризной. Вступление и кода. Разновидности простой трехчастной формы. *Самостоятельна работа: анализ 2-3 произведений из списка*	2 1	1, 2
Раздел 3. Сложные формы			
Тема 3.1. Сложная трехчастная форма	Общее определение сложных форм. Образные, тематические, ладовые, фактурные контрасты в сложных формах. Происхождение и применение сложной трехчастной формы. Двойная сложная трехчастная форма. *Самостоятельная работа: подробный устный анализ одного из произведений из списка*	3 2	1, 2
Тема 3.2. Сложная двухчастная форма	Определение, происхождение и применение сложной двухчастной формы. *Самостоятельная форма: анализ одной из оперных арий из списка*	2 1	1, 2
Контрольный урок		1	3
IV курс, 8 семестр		19	
Раздел 4. Тема 4.1. Вариационная форма	Вариационность как метод тематического развития. Применение вариационного метода в различных формах; тема с вариациями как самостоятельная форма. Классификация вариационных форм по способам варьирования: 1) остинатные вариации, 2) фигурационные вариации, 3) вариации характерные, 4) вариантная форма. Классификация вариационных форм по числу тем: однотемные и многотемные (в основном, вариации на две-три темы).	2	1, 2
Раздел 5. Тема 5.1. Рондо	Рондо как жанр и как форма. Основные исторические этапы развития рондо. Отличия формы пятичастного рондо от сложной трехчастной с сокращенной репризой. *Самостоятельная работа: подробный анализ любых 2-х произведений по выбору из списка*	2 1	1, 2
Раздел 6. Сонатная форма			
Тема 6.1. Сонатная форма	Определение, происхождение и применение сонатной формы. Строение сонатной формы, ее важнейшие черты. Характерные признаки сонатной фирмы. *Самостоятельная работа: анализ произведений в сонатной форме*	4 2	1, 2
Тема 6.2. Разновидности сонатной формы	Разновидности сонатной формы. Сонатная форма без разработки. Область применения. Особенность строения Сонатная форма с двойной экспозицией, ее применение. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки. Форма Adagio как редкая разновидность сонатной формы без разработки с сокращенной репризой (без побочной партии). *Самостоятельная работа: анализ произведений Моцарта, Бетховена*	2 1	1, 2
Тема 6.3. Рондо-соната	Двоякое определение рондо-сонаты. Жанровая общность с формой рондо и с сонатной формой. Применение рондо-сонаты. Строение разделов рондо-сонаты. *Самостоятельная работа: анализ по выбору любого финала сонаты Бетховена из списка*	2 1	1, 2
Раздел 7. Тема 7.1. Контрастно-составные формы	Формы, обладающие циклическим контрастом частей, но идущие без перерыва звучания и имеющие интонационно-тематическое родство. Применение в оперных и балетных сценах, в частях ораторий и месс, в инструментальных фантазиях, в смешанных формах 19 века. Сочетание в контрастно-составной форме структурно строгих и свободных разделов. Различное количество частей - от двух и более. Репризность и безрепризность форм. Формы отдельных частей - простые и сложные (вариационная, сонатная форма), старинные формы. Тональная замкнутость или разомкнутость контрастно-составных форм. *Самостоятельная работа: анализ предложенных музыкальных произведений в данных формах*	2 1	1, 2
Раздел 8. Тема 8.1. Циклические формы	Два основных вида циклических форм: 1)сюита, 2) сонатно-симфонический цикл. Строение старинной сюиты: основные и дополнительные танцы. «Новая сюита». Сонатно-симфонический цикл. Применение в симфонии, сонате, концерте, камерных ансамблях. *Самостоятельная работа: сравнить строение французских, английских сюит и партит Баха, анализ цикла одной из сонат Моцарта или Бетховен, желательно исполняемых студентом*	2 2	1, 2
Раздел 9. Тема 9.1. Вокальные формы	Специфика вокальных, в том числе и оперных форм, Общие особенности вокальных форм. Особенности использования в вокальной музыке отдельных типовых музыкальных форм. *Самостоятельная работа: освоение данной информации и обобщение*	2 2	1, 2
Зачет		1	3

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);

1. – **продуктивный** (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3.Условия реализации учебной дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода, проводится использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. В целях реализации ППССЗ предусмотрено выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров.

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного процесса в форме дистанционного обучения (электронное обучение и иные дистанционные образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических возможностей обучающихся, проводится с использование технологий электронного обучения (онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, возможностей электронных образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др), а так же в альтернативных формах, предусматривающих работу обучающихся по освоению программного материал с учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. Дистанционное обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных представителей) в любой доступной дистанционной форме.

Реализация воспитательных аспектов в процессе учебных занятий

На занятиях используются воспитательные возможности содержания учебного предмета через создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

1. Кабинет для мелкогрупповых занятий.

2. Столы (парты), стулья, стол учителя, ученическая доска, кассетный видеопроигрыватель, аппаратура для воспроизведения цифровых аудио- и видеозаписей, акустические колонки, современный компьютер (стационарный и ноутбук), доступ в интернет.

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя:

Персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и камеры; смартфон, доступ к сети Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни : учебное пособие / Л.П. Казанцева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-2669-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111452 (дата обращения: 11.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. (Договор на оказание услуг по доступу к ЭБС "Лань"№ 0419.106 от 04.12.2019).
Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений [Текст] : учебник для СПО / Сергей Сергеевич ; С. С. Скребков. - 2-е издание. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 302 с. - ISBN 978-5-534-05308-1. (Накладная №14)

Дополнительные источники:

Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебник / Г.В. Заднепровская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102515. — Загл. с экрана.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/musical-analisis>
2. <http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=3>
3. <https://www.twirpx.com/files/art/music/theoretic/analysis/>

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения **(освоенные умения, усвоенные знания)**	**Формы и методы контроля и оценки**
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; знать: простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату; понятие о циклических и смешанных формах; функции частей музыкальной формы; специфику формообразования в вокальных произведениях;	Текущий контроль в форме: - опроса по теоретическому материалу; - контрольных работ; - анализа инструментальных и вокальных произведений; Промежуточная аттестация: - зачёт.

Критерии оценки

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Оценка «отлично»:

- ответ содержательный, уверенный и четкий; использована правильная научная терминология, приведены примеры (где возможно);

- показано свободное и полное владение материалом различной степени сложности; при ответе на дополнительные вопросы выявляется владение материалом; допускаются один-два недочета, которые студент сам исправляет по замечанию преподавателя;

Оценка «хорошо»:

- твердо усвоен основной материал, продемонстрировано знание рекомендованной литературы; ответы удовлетворяют требованиям, установленным для оценки «отлично», но при этом допускается одна негрубая ошибка; делаются несущественные пропуски при изложении фактического материала; при ответе на дополнительные вопросы демонстрируется полное воспроизведение требуемого материала с несущественными ошибками.

Оценка «удовлетворительно»:

- обучаемый знает и понимает основной материал программы, основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы; излагает его упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями; изложение теоретического материала приводится с ошибками, неточно или схематично; появляются затруднения при ответе на дополнительные вопросы; студент демонстрирует знание основных понятий и фактов, предусмотренных программой дисциплины с использованием простейших логических умозаключений; студент способен исправить ошибки с помощью рекомендаций преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно»:

- отказ от ответа; отсутствие минимальных знаний и компетенций по дисциплине; усвоены лишь отдельные понятия и факты материала; присутствуют грубые ошибки в ответе; практические навыки отсутствуют; студент не способен исправить ошибки даже с помощью рекомендаций преподавателя.

Для получения любой положительной оценки необходимо полностью и правильно ответить на все вопросы.