

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Мордовский государственный педагогический университет
имени М.Е. Евсевьева»**

Факультет педагогического и художественного образования

Кафедра художественного и музыкального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ музыкальных произведений

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыка.

Форма обучения: Заочная

Разработчик:

канд. пед. наук, доцент кафедры художественного и музыкального
образования Паршина Л. Г.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 10 от
15.03.2022 года

Зав. кафедрой

В. А. Варданян

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций студентов, обеспечивающих решение профессиональных задач на основе музыковедческого анализа структурных закономерностей.

Задачи дисциплины:

- формирование способности использовать музыковедческую терминологию при построении научной речи, проведении музыкального анализа и в процессе музыкально-познавательной деятельности;
- формирование навыков анализа музыкального текста на основе знания музыкально-языковых норм и закономерностей классической гармонии, полифонии, формообразования во взаимосвязи с музыкально-историческим процессом;
- формирование профессионально-необходимых практических умений и навыков анализа музыкального произведения.

В том числе воспитательные задачи:

- формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;
- формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях трансформации области профессиональной деятельности.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина К.М.07.07 «Анализ музыкальных произведений» относится к предметно-методическому модулю «Музыка». Модуль направлен на формирование профессиональных компетенций педагога-музыканта, его готовности к осуществлению педагогической деятельности в области музыкального образования.

Дисциплина изучается на 3 курсе, во 5 семестре.

Для изучения дисциплины требуется: использование знаний, умений, навыков, сформированных в рамках программы курса «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония».

Освоение дисциплины К.М.07.07 «Анализ музыкальных произведений» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): К.М.07.08 История зарубежной музыки, К.М.07.09 История отечественной музыки, К.М.07.10 Музыкально-инструментальное исполнительство, К.М.07.11 Хоровое дирижирование, К.М.07.12 Вокальное исполнительство, К.М.07.13 Хоровое пение и практическая работа с хором, К.М.07.14(П) Производственная (педагогическая) практика, К.М.07.17(У) Учебная (ознакомительная) практика.

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина «Анализ музыкальных произведений», включает: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования).

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, определены учебным планом.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Компетенция в соответствии ФГОС ВО	
Индикаторы достижения компетенций	Образовательные результаты
ПК-11. Способен осуществлять целенаправленную работу по музыкальному воспитанию, обучению и развитию обучающихся педагогическая деятельность	
ПК-11.2. Использует знания из области теории и истории музыки при решении профессиональных задач.	Знать: – особенности музыки как вида искусства; черты творчества выдающихся европейских и отечественных композиторов XVIII-XXI веков и их музыкальные сочинения; характеристики

	музыкальных форм, жанров, стилей, музыкально-выразительных средств и приёмов музыкального развития (ПК-11.2.3); <i>Уметь:</i> – определять принадлежность музыкальных произведений к тем или иным жанрам, стилям и стилевым направлениям; анализировать музыкальный текст с точки зрения его художественной специфики, содержательных, структурных и языковых отличий; применять освоенные способы анализа музыки в работе с обучающимися; интерпретировать и представлять художественную информацию в доступной для обучающихся форме (ПК-11.2.У); <i>Владеть:</i> – опытом применения знаний по теории и истории музыки; навыками слухового восприятия и анализа музыкальных сочинений разных жанров и стилей; навыками сольфеджирования, слухового анализа и контроля (ПК-11.2.В).
--	--

4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Пятый семестр	Шестой семестр
Контактная работа (всего)	18	8	10
Лекции	8	4	4
Практические	10	4	6
Самостоятельная работа (всего)	113	60	53
Виды промежуточной аттестации			
Экзамен		4	9
Общая трудоемкость часы	144	72	72
Общая трудоемкость зачетные единицы	4	2	2

5 Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Модуль 1. Музыкальное произведение и основы его анализа

Музыкальное произведение в аспекте взаимодействия содержания и формы. Музыкальный тематизм, типы развития музыкального материала.

Модуль 2. Период. Простые формы.

Период. Простая 2-х частная форма. Постая 3-х частная форма

Модуль 3. Композиционные закономерности классических музыкальных форм

Сложные формы. Вариационная форма. Форма рондо. Сонатная форма.

Модуль 4. Циклические формы

Циклические формы.

5.2. Содержание дисциплины: Лекции (8 ч.)

Модуль 1. Музыкальное произведение и основы его анализа (2 ч.)

Тема 1. Музыкальное произведение в аспекте взаимодействия содержания и формы (2 ч.)

Определение понятия «музыкальный анализ». Предмет анализа – произведение музыкального искусства. Основные черты метода музыкального анализа.

Взаимодействие содержания и формы в музыкальных произведениях. Средства музыкальной выразительности, их взаимодействие и значение в формообразующем процессе.

Строение музыкальных произведений. Важнейшие принципы развития. Функции частей в музыкальной форме (экспозиционная, развивающая, вступительная, заключительная) и их характерные признаки. Тема – целостное и относительно завершённое изложение музыкальной мысли. Музыкальная речь и принципы ее синтаксического членения. Масштабно-тематические структуры мелодической линии (суммирование, дробление, периодичность). Развитие музыкального материала (повторение, варьирование, сопоставление и др.), их смысловая и формообразующая роль.

Модуль 2. Период. Простые формы. (2 ч.)

Тема 2. Период (2 ч.)

Период как наименьшая форма изложения законченной мысли и его разновидности. Понятия «классический период», «нормальный экспозиционный период». Буквенное обозначение строения периода, схема с указанием предложений, входящих в период, количества тактов по предложениям и тонального плана.

Понятие «простая форма». Простая двухчастная форма. Строение простой двухчастной формы. Применение простой двухчастной формы в практике музыкальной композиции. Репризная и безрепризная простая двухчастная форма.

Простая трехчастная форма. Строение простой трехчастной формы: масштабы и функции частей. Разновидности простой трехчастной формы. Простая трехчастная форма с развивающей серединой. Простая трехчастная форма с контрастной серединой.

Простые формы в произведениях для детей (взаимосвязь содержания и формы).

Модуль 3. Композиционные закономерности классических музыкальных форм (2 ч.)

Тема 3. Сложные формы. Вариационная форма. Форма рондо. Сонатная форма. (2 ч.)

Характеристика сложных форм. Формообразующие принципы тождества, контраста, динамического сопряжения. Сложная двухчастная форма, ее ограниченное применение. Соотношение частей в сложной двухчастной форме. Сложная трехчастная форма, ее характеристика, область применения. Типы сложной трехчастной формы и их характерные признаки. Вступление и кода; их роль в композиции и особенности (тематическое и фактурное содержание, гармонический язык).

Форма вариаций и их классификация. Формообразующий принцип вариационной формы. Народное происхождение. Область применения формы вариаций. Характерные средства варьирования.

Форма рондо и его разновидности (рондо французских клавесинистов, классическое рондо, постклассическое рондо). Происхождение рондо. Принцип построения формы рондо.

Культурно-исторические предпосылки возникновения сонатной формы. Специфические черты строения классической сонатной формы. Музыкальная драматургия и строение сонатной формы. Область применения сонатной формы. Основные разделы сонатной формы (экспозиция, разработка, реприза), их функции. Взаимодействие некоторых типичных свойств рондо и сонаты в форме рондо-сонаты.

Модуль 4. Циклические формы (2 ч.)

Тема 4. Циклические формы (2 ч.)

Основные принципы становления циклической формы. Роль бинарности в музыкальном формообразовании. Контраст и подобие частей цикла в раскрытии единого художественно-образного содержания.

Двухчастный цикл «прелюдия и fuga». Историческая эволюция сюиты; старинная и новая сюиты. Трехчастный и четырехчастный сонатно-симфонический цикл: истоки, эволюция, содержание и область применения. Специфика связи частей в сонатно-симфоническом цикле.

5.3. Содержание дисциплины: Практические (10 ч.)

Модуль 1. Музыкальное произведение и основы его анализа (2 ч.)

Тема 1. Музыкальное произведение в аспекте взаимодействия содержания и формы (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

Общие основы музыкальной формы. Классические основы музыкальных форм. Формообразующее свойство гармонии. Изложение темы. Связующая часть. Средняя часть.

Гармоническая неустойчивость. Вступление к основной форме и ее части. Заключение к основной форме и ее части. Связки и предикты.

Мелодия. Тема. Признаки цезуры. Тематическое, тональное, структурное единство. Структурная дробность. Буквальное и измененное повторение. Разработка. Производный контраст. Контраст сопоставления. Способы преобразования мелодико-тематических построений.

Модуль 2. Период. Простые формы. (2 ч.)

Тема 3. Период Простые формы. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

Мелодико-тематические соотношения. Мотив, субмотив, фраза, предложение. Гармоническое развитие в однотональном и модулирующем периоде. Строение нормативного периода. Период из трех предложений и неделимый на предложения. Период как форма самостоятельного произведения.

Связь двух периодов в простой двухчастной форме. Первая часть простой двухчастной формы. Двухчастная форма с репризой; вторая часть. Вторая часть двухчастной формы без репризы. Вступление и заключение к простой двухчастной форме. Общий план простой трехчастной формы и отдельные ее части.

Модуль 3. Композиционные закономерности классических музыкальных форм (4 ч.)

Тема 3. Сложные формы. Вариационная форма. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

Характер контраста между частями в сложных формах. Сложная трехчастная форма с трио. Сложная трехчастная форма со средней частью – эпизодом. Вступление и кода к сложным формам. Промежуточная форма. Область применения сложной двухчастной и трехчастной форм.

Вариации на basso ostinato. Методы варьирования и порядок расположения в строгих вариациях. Приемы сквозного развития в вариационной форме. Основные черты свободных вариаций. Глинкинские вариации.

Тема 4. Форма рондо. Сонатная форма. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

Рондо в турецком стиле В. А. Моцарта. «Ярость из-за потерянного гроша» Л. Бетховена. Рондо Фарлафа из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила»

Основной контраст тем в сонатной форме. Тематическое содержание и гармонические отношения в разработке. Структура разработки. Простейший тип репризы и репризы с изменениями. Кода. Вступление в сонатной форме.

Модуль 4. Циклические формы (2 ч.)

Тема 5. Циклические формы (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

Старинная сюита. Партита. Сонатный цикл. Соната, трио, квартет, симфония. Трехчастный сонатный цикл. Двухчастный цикл. Четырехчастный цикл. Многочастные сонатные циклы. Новая сюита. Попурри.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (разделу)

6.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы Пятый семестр (8 ч.)

Модуль 1. Музыкальное произведение и основы его анализа (4 ч.)

Вид СРС: *Выполнение компетентностно-ориентированных заданий

а) В стихотворениях для детей найдите слова, в которых ясно выражена интонация: 1) вопроса, 2) восклицания, 3) жалобы, 4) приказа; подберите к словам свои мелодические интонации, запишите их.

б) В альбоме детских фортепианных пьес (Р. Шуман, П. И. Чайковский, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, С. М. Слонимский) выберите три контрастные пьесы, определите их настроение и образное содержание, жанровую основу, наиболее значимые выразительные и изобразительные средства.

в) В произведениях, изучаемых по курсу «Основной музыкальный инструмент» найти

структурные элементы музыкальной речи.

Материал для анализа

1. Э. Григ. Фортепианные пьесы: «Танец эльфов», «Шествие гномов», «Кобольд».

2. П. И. Чайковского. Цикл «Времена года»

3. Р. Шуман. Программные фортепианные миниатюры из цикла «Карнавал».

2. а) В фортепианной музыке подберите по одному примеру на разные виды структуры мелодической линии: периодичности, суммирования, дробления.

б) Найти музыкальные примеры на три вида кульминаций в мелодии.

в) Сочините и запишите мелодии на разные типы масштабно-тематических структур.

г) В пьесах, предложенных преподавателем из альбома фортепианных пьес для детей (Р. Шуман, П. И. Чайковский, Э. Григ), выделить однотемные и многотемные формы.

Материал для анализа

1. Э. Григ. Лирические тетради.

2. А. Н. Скрябин. Пьесы для ф-но: op. 11 № 1, № 4, № 5, № 11.

3. Ф. Шопен. Прелюдии op. 28 № 1, № 3, № 5, № 6.

4. Ф. Шопен. Вальсы op. 18, op. 34, op. 64, op. 69. op. 70.

5. Ф. Шопен. Мазурки op. 6 № 1, op. 7 № 3.

6. И. Штраус. Вальсы: «Голубой Дунай» op. 314, «Жизнь артиста» op. 316, «Сказки венского леса» op. 325, «Весенние голоса» op. 410.

3. а) Найдите по одному музыкальному примеру периода повторного и неповторного строения.

б) Выпишите мелодию периода повторного строения. Расставьте цезуры и обозначьте гармонию каденций цифровкой.

в) Предложение, данное преподавателем, следует развить до периода повторного строения; неповторного строения; периода с расширением второго предложения.

Материал для анализа (при необходимости отделить начальные периоды)

1. Л. Бетховен. Соната для фортепиано op. 2 № 1, II ч.

2. Л. Бетховен. Соната для фортепиано op. 27 № 1, II ч.

3. Л. Бетховен. Соната для фортепиано op. 31 № 3, II ч.

4. Й. Гайдн. Соната для фортепиано № 1, Adagio.

5. Ф. Мендельсон. Песня без слов № 15.

6. Ф. Шопен. Вальсы op. 18, op. 34, op. 64, op. 69. op. 70.

7. Ф. Шопен. Мазурка op. 6 № 1.

8. Ф. Шопен. Мазурка op. 7 № 3.

9. Ф. Шопен. Прелюдии op. 28 № 1, № 3, № 5, № 6.

10. Ф. Шопен. Прелюдия A-dur, op. 28 № 7.

11. Ф. Шуберт. «Дикая розочка».

Модуль 2. Композиционные закономерности классических музыкальных форм (4 ч.)

1. а) Составьте буквенные схемы строения музыкальных произведений предложенных преподавателем.

б) Во «Французской серенаде» Э. Грига, op. 62 № 3 определить вид репризы.

в) Определить главную кульминацию всей формы в произведениях Ф. Шопена: Этюд Ges – dur, op. 25 № 9; Прелюдия fis-moll, Прелюдия Es-dur.

Материал для анализа

1. Э. Григ Пьесы для ф-п. op. 24 (начало).

2. Э. Григ Пьесы для ф-п. op. 3 № 1-5.

3. Ф. Мендельсон. «Песни без слов» для ф-п. № 1-№ 3, № 8, № 10, № 11, № 22, № 25- № 28, № 48.

4. Ф. Шопен. Ноктюрны op. 9 № 2.

5. Ф. Шопен. Ноктюрны op. 15 № 1.

6. Ф. Шуберт. Вальсы op. 9.

7. Ф. Шуберт. Песни из цикла «Прекрасная мельничиха».

8. Р. Шуман. Пьесы для ф-п. op. 2 № 1, № 3, № 5, № 8, № 9.

9. Р. Шуман. Пьесы для ф-п. op. 3 № 3.

2. а) Составить буквенную схему строения средней части фортепианной сонаты №1 Л.

Бетховена.

б) Определите формы средних частей фортепианных сонат Й. Гайдна и В. А. Моцарта.

в) Определите тип репризы в предложенной сложной 3-х частной форме.

Материал для анализа

1. Л. Бетховен Сонаты для фортепиано (II и III части).

2. Й. Гайдн Сонаты для фортепиано №1 Adagio, №6 Менуэт.

3. Э. Григ Пьесы для фортепиано op. 12 №4, 6; op. 28 №3, 4.

4. П. И. Чайковский пьесы цикла «Времена года».

3. а) Определить тип вариаций, средства варьирования, принципы их применения в произведении, предложенном преподавателем.

б) Найдите и разберите образец строгих вариаций с выявлением средств изменения темы.

в) Составьте схему строения заданных сочинений в форме классического рондо.

Материал для анализа

1. И. С. Бах. Пассакалия ре минор для клавира.

2. Й. Гайдн. Соната Ре мажор, финал.

3. Г.Ф. Гендель. Пассакалия соль минор из сюиты для клавира.

4. Ф. Куперен. Пьесы: «Любимая», «Душистая вода», «Щебетание».

5. А. К. Лядов. Вариации на тему Глинки.

6. В. А. Моцарт. Соната №11, финал.

7. П. И. Чайковский. Вариации Фа мажор, op.19 №6.

8. Ф. Шопен. Вариации op.2, op.12.

9. Ф. Шопен. Прелюдия op.28 №17.

4. а) Составьте схему строения формы 1 части сонаты № 6 F-dur. В. А. Моцарта.

б) Составьте схему строения формы 1 части сонаты C-dur op.53 Л. Бетховена.

в) Составьте схему строения формы 1 части сонаты № 5 G-dur. В. А. Моцарта K283.

г) Составьте схему строения формы 1 части сонаты № 10 C-dur. В. А. Моцарта K330.

Материал для анализа

1. Й. Гайдн. Избранные сонаты для фортепиано № 1 – № 9, первые части.

2. В. А. Моцарт. Сонаты для фортепиано № 1 – № 8 первые части.

3. В. А. Моцарт. Сонаты для фортепиано № 3, № 6 финалы.

4. В. А. Моцарт. Увертюры к op. «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан».

5. Л. Бетховен. Сонаты для фортепиано, первые части (кроме op.26, 27, 54, 101, 109).

5. а) Проанализируйте фортепианный цикл Мориса Равеля «Матушка Гусыня», акцентируя внимание на единстве образной концепции пьес и их структурных закономерностях.

б) Раскройте специфику строения фортепианного цикла П.И.Чайковского «Времена года».

в) Сделайте сравнительный анализ инструментального и вокального циклов.

г) Составьте схему образной сферы и схему средств музыкальной выразительности одного циклического произведения (предпочтительно изобразить цветовое видение тональностей композиторами-синестетами и свое личное).

Материал для анализа

1. И. С. Бах. Французские сюиты.

2. И. С. Бах. Английские сюиты.

3. Г. Ф. Гендель. Сюиты для клавира

4. Л. Бетховен. 32 сонаты

5. Ф. Шуберт. Сонаты.

6. Ф. Шуберт. Вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь».

7. М. Равель. Фортепианный цикл «Матушка Гусыня».

6. а) В одном из романсов М. И. Глинки («Я здесь, Инезилья», «Ночной зефир», «В крови горит огонь желанья», «Я помню чудное мгновенье», «Сомнение») сделайте сравнительный анализ ритмической организации литературного текста и его мелодической интерпретации.

б) Проанализируйте особенности художественного соответствия музыки и литературного

текста в вокальном произведении.

в) Сделайте целостный анализ вокального произведения А. П. Бородин «Море».

Материал для анализа

1. П. И. Чайковский. Романсы: «Не верь, мой друг», «Слеза дрожит», «Ни слова, о друг мой»; «Отчего?», «Нет, только тот, кто знал», «Примиренье», «Канарейка», «Скажи, о чём в тиши ветвей».

2. Н. А. Римский-Корсаков. Цикл «У моря». Романсы.

3. М. П. Мусоргский. Вокальные произведения: «Козёл», «Светик Савишина», «Семинарист», «Сиротка».

4. М. П. Мусоргский. Вокальный цикл «Детская».

5. М. П. Мусоргский. Вокальная сюита «Раёк»

7. Тематика курсовых работ(проектов)

Курсовые работы (проекты) по дисциплине не предусмотрены.

8. Оценочные средства

8.1. Компетенции и этапы формирования

№ п/п	Оценочные средства	Компетенции, этапы их формирования
1	Предметно-методический модуль	УК-1, ПК-11, ПК-7.

8.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания

Шкала, критерии оценивания и уровень сформированности компетенции			
2 (не зачтено) ниже порогового	3 (зачтено) пороговый	4 (зачтено) базовый	5 (зачтено) повышенный
<i>ПК-11 Способен осуществлять целенаправленную работу по музыкальному воспитанию, обучению и развитию обучающихся</i>			
<i>ПК-11.2. Использует знания из области теории и истории музыки при решении профессиональных задач</i>			
Не способен использовать теоретические и практические знания о метроритме, мелодии, фактуре, музыкальных формах, принципах организации музыкальной ткани для постановки и решения исследовательских задач в предметной области. Не способен в полном объеме использовать различные методы, средства проведения музыкального анализа, позволяющего	В целом успешно, но бессистемно использует теоретические и практические знания о метроритме, мелодии, фактуре, музыкальных формах, принципах организации музыкальной ткани для постановки и решения исследовательских задач в предметной области. В целом успешно, но бессистемно использует различные методы, средства проведения музыкального анализа, позволяющего	В целом успешно, но с отдельными недочетами использует теоретические и практические знания о метроритме, мелодии, фактуре, музыкальных формах, принципах организации музыкальной ткани для постановки и решения исследовательских задач в предметной области. В целом успешно, но с отдельными недочетами использует различные методы, средства проведения музыкального анализа,	Способен в полном объеме использовать теоретические и практические знания о метроритме, мелодии, фактуре, музыкальных формах, принципах организации музыкальной ткани для постановки и решения исследовательских задач в предметной области. Способен в полном объеме использовать различные методы, средства проведения музыкального

осуществлять оценивание результатов освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения. Не способен демонстрировать знание особенностей системного и критического музыкального мышления и готовность к нему.	осуществлять оценивание результатов освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения. В целом успешно, но бессистемно демонстрирует знание особенностей системного и критического музыкального мышления и готовность к нему.	позволяющего осуществлять оценивание результатов освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения. В целом успешно, но с отдельными недочетами демонстрирует знание особенностей системного и критического музыкального мышления и готовность к нему.	анализа, позволяющего осуществлять оценивание результатов освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения. Способен в полном объеме демонстрировать знание особенностей системного и критического музыкального мышления и готовность к нему.
--	--	---	--

Уровень сформированности компетенции	Шкала оценивания для промежуточной аттестации		Шкала оценивания по БРС
	Экзамен (дифференцированный зачет)	Зачет	
Повышенный	5 (отлично)	зачтено	90 – 100%
Базовый	4 (хорошо)	зачтено	76 – 89%
Пороговый	3 (удовлетворительно)	зачтено	60 – 75%
Ниже порогового	2 (неудовлетворительно)	незачтено	Ниже 60%

83. Вопросы промежуточной аттестации Пятый семестр (Экзамен, ПК-11.2)

1. Раскрыть сущность музыки как вида искусства. Охарактеризовать взаимосвязь содержания и формы музыкального произведения.
2. Сделать анализ начального периода и выявить средства музыкальной выразительности в пьесе «Сладкая греза» из цикла «Детский альбом» П. И. Чайковского.
3. Раскрыть сущность термина «музыкальное произведение» и охарактеризовать его как объект анализа
4. Сделать структурный анализ пьесы «Шарманщик поет» из «Детского альбома» П. И. Чайковского.
5. Раскрыть сущность термина гармония и обосновать закономерности гармонизации.
6. Раскрыть взаимосвязь художественного содержания и избранной композитором формы пьесы «Баркарола» из цикла «Времена года» П. И. Чайковского. Составить аналитическую схему
7. Назвать средства музыкальной выразительности и раскрыть их сущность
8. Определить структуру и средства музыкальной выразительности, используемые композитором для достижения музыкального образа в пьесе «У камелька» из цикла «Времена года» П. И. Чайковского. Составить аналитическую схему
9. Раскрыть принципы развития и формообразования. Охарактеризовать функции частей в музыкальной форме и типы изложения

10. Определить структуру и средства музыкальной выразительности, используемые композитором для достижения музыкального образа в пьесе «Старинная французская песенка» из цикла «Детский альбом» П. И. Чайковского. Составить аналитическую схему

11. Раскрыть специфику членения музыкальной речи. Охарактеризовать основные мелодико-синтаксические структуры

12. Сделать структурный анализ пьесы «Вальс» из цикла «Детский альбом» П. И. Чайковского. Составить аналитическую схему

13. Раскрыть понятие фактуры и охарактеризовать ее виды

14. Сделать структурный анализ начального периода пьесы «Мазурка» из цикла «Детский альбом» П. И. Чайковского. Составить аналитическую схему

15. Рассказать о форме периода, его составных частях. Изобразить схематически строение нормативного периода

16. Определить структуру и средства музыкальной выразительности, используемые композитором для достижения музыкального образа в «Неаполитанская песенка» из цикла «Детский альбом» П. И. Чайковского. Составить аналитическую схему.

17. Сравнить между собой признаки нормативного и ненормативного периодов. Проиллюстрировать схематически

18. Определить структуру и средства музыкальной выразительности, используемые композитором для достижения музыкального образа в «Утреннее размышление» из цикла «Детский альбом» П. И. Чайковского. Составить аналитическую схему

19. Изобразить схематически строение основных типов простой 2-х частной формы. Прокомментировать схему

20. Сделать структурный анализ пьесы «Итальянская песенка» из цикла «Детский альбом» П. И. Чайковского. Составить аналитическую схему

21. Изобразить схематически строение основных типов простой 3-х частной формы. Прокомментировать схему

22. Определить кульминацию и средства ее достижения в пьесе «Осенняя песнь» из цикла «Времена года» П. И. Чайковского

23. Охарактеризовать сложную 3-х-частную форму и рассмотреть ее разновидности

24. Рассказать о структуре сложной 2-х-частной формы и об области ее применения

25. Сделать анализ мелодической линии пьесы «Подснежник» из цикла «Времена года» П. И. Чайковского

26. Изобразить типичную схему вариационной формы. Описать ее разновидности и дать сравнительную характеристику исторических типов

27. Выявить средства создания единства цикла П. И. Чайковского «Времена года»

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

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Экзамен позволяет оценить сформированность универсальной и профессиональных компетенций, теоретическую подготовку студента, его способность к творческому мышлению, готовность к практической деятельности, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их при решении практических задач.

При балльно-рейтинговом контроле знаний итоговая оценка выставляется с учетом набранной суммы баллов.

Устный ответ на экзамене

При определении уровня достижений студентов на экзамене необходимо обращать особое внимание на следующее:

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
- показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его

признаки, причинно-следственные связи;

- знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей;
- ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента;
- теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы Основная литература

1. Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных произведений : учебник / Г. В. Заднепровская. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-9202-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/196717> (дата обращения: 01.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Ермакова, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебное пособие / С. С. Ермакова. — Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2021. — 112 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/192301> (дата обращения: 01.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05306-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492683> (дата обращения: 12.03.2022).

Дополнительная литература

1. Бонфельд, М. Ш. Введение в музыкознание / М. Ш. Бонфельд. — М.: Академия, 2001. — 268 с. (36)
2. Основы теоретического музыкознания: учеб. пособие для студ. высш. муз. пед. учеб. заведений / Под ред. М. И. Ройтерштейна. — М. : Издательский центр «Академия», 2003. — 272 с. (22)
3. Паршина, Л. Г. Анализ музыкальных произведений : практическое руководство по написанию курсовых работ / Л. Г. Паршина ; Мордов. гос. пед. ин-т. — Саранск, 2009. — 40 с. (10)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm> – Музыкальная литература
2. <http://www.musenc.ru/> – Музыкальная энциклопедия
3. <http://notes.tarakanov.net> – Нотный архив Б. Тараканова
4. http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/teorija_muzyki/1-0-4 – Библиотека нот и музыкально литературы
5. <https://classic-online.ru/> – Классическая музыка
6. <http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/40> – Универсальная научно-популярна онлайн-энциклопедия «Кругосвет» раздел «Музыка»
7. <http://kholopov.ru/> – Онлайн-библиотека Ю.Н. Холопова
8. <http://nlib.org.ua/ru> – Нотная библиотека

11. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля)

Изучение курса «Анализ музыкальных произведений» базируется на таких видах деятельности, как музыкально-аналитическая деятельность, музыкальный анализ. Далее предлагается их рассмотрение и рекомендации по выполнению.

Музыкально-аналитическая деятельность связана с анализом средств музыкального языка и речи на основе восприятия и направлена на понимание музыки как языкового объекта, в результате чего формируется адекватное отражение в сознании обучающихся музыкально-художественной информации, осознание роли отдельных музыкально-выразительных средств в создании целостного художественного мира произведения.

Анализ должен быть точно сфокусирован на изучаемом явлении. Необходимо понимать уникальность идейно-образного содержания произведения и специфичность внутреннего устройства его музыкальной ткани, важности творческого, личностного подхода. Анализ должен

быть направлен на содержательную сторону музыки, благодаря чему создаются наиболее благоприятные условия для установления взаимодействия конструктивного и образного начал музыкальных произведений.

Музыкальное произведение – художественный продукт конкретной эпохи, и, следовательно, культурно-исторический аспект обязательно должен присутствовать в анализе. Поэтому необходимо раскрытие генезиса музыкальных явлений, соединяющего в себе изучение материальной основы и условий, при которых данное конкретное явление приобретает то или иное качество, нивелируется, либо усиливается.

Анализ элементов музыкального языка

Анализ, как метод научного исследования, основанный на расчленении целого на составные части, один из основных методов музыкально-теоретического познания. В процессе исторического развития музыкально-теоретического анализа сложились определенные виды методов музыкального анализа. Так, известные отечественные музыковеды В. Цуккерман и Л. Мазель являются основоположниками метода целостного анализа, под которым они подразумевают «всестороннее изучение музыкального произведения в единстве его содержания и формы». Дитер де Ля Моте рассматривает такие методы музыкального анализа, как «анализ такта за тактом», «от крупного плана к детализированной структуре»;

«сравнительный анализ» и др. При изучении курса «Анализ музыкальных произведений» наиболее распространен анализ метроритмической организации музыки, анализ мелодии, гармонический анализ, целостный анализ. Контрольные работы по структурно-композиционному анализу музыкальных произведений следует выполнять по приведенным ниже планам.

Анализ метроритмической организации музыки

1. Определить размер, метр, темп произведения в целом и его частей.
2. Выявить образное содержание пьесы.
2. Проанализировать метроритмическую организацию произведения (или музыкального фрагмента), выполнив следующие рекомендации:
 - а) определить наличие крупных и мелких длительностей, их преобладание и закономерности их чередования (равномерность, контраст долгих и коротких длительностей, ускорение и замедление движения посредством ритма), обозначить ритмические и мелодические повторы;
 - б) связать метроритмическую организацию с развитием интонаций, с образным содержанием музыки;
 - в) выявить художественно-выразительные качества акцентов, определить средства их образования (громкость, длительность, высоту, плотность фактуры), моменты расхождения метрических и эпизодических акцентов (если есть);
 - г) выписать ритмический рисунок мелодии, охарактеризовать его интонационную выразительность;
 - д) определить зависимость выразительного значения ритма от темпа; указать степень весомости длительностей;
 - е) определить протяженность фраз, мотивов, их связь с содержанием произведений;
 - ж) выписать ритмический рисунок всех голосов в виде партитуры; определить тип фактуры, его выразительное значение.

Анализ мелодии

Работа с мелодией предполагает выявление мелодических линий в тексте музыкального произведения, осуществление целостного анализа мелодии, определение особенностей взаимосвязи мелодии и аккомпанемента и осуществляется в соответствии с предложенным алгоритмом:

1. Прослушать в записи или исполнить на инструменте мелодию.
2. Определить степень выпуклости мелодии в целой фактуре музыкального произведения и ее тип.
3. Охарактеризовать ладовую сторону мелодии, связав выводы с музыкальным содержанием, выявить особенности функционирования ступеней лада в данной мелодии

(подчеркиваемая устойчивость или неустойчивость).

4. Раскрыть значение интервалов, а также их роль в оформлении структуры музыкального высказывания.

5. Проанализировать тип (вокальный или инструментальный) и характер мелодического движения (плавное, скачкообразное, ступенчатое, маятникообразное) и его связь с содержанием музыки.

6. Дать характеристику мелодического рисунка (ровность или острота, крупные и мелкие волны, цельность и прерывистость).

7. Охарактеризовать особенности развития интонационно-мотивной организации мелодии (секвенции, вариантное изменение, контраст, варьирование, вычленение мотива).

8. Выявить средства членения мелодии и тип масштабно-синтаксических структур (периодичность, суммирование, дробление и т. д.).

9. Проанализировать кульминацию (ее место, способ создания, средства, ее подчеркивающие). Выводы связать с художественно-содержательными и исполнительскими задачами.

Гармонический анализ

1. Определить тональность.

2. Определить и подписать последовательно гармоническую вертикаль каждого аккорда (расположение, мелодический тон, удвоения, структуру, вид и функцию аккорда). Дать характеристику простейшим и сложным ритмическим фигурам.

3. Сделать запись гармонической цепочки музыкального произведения (построения) с указанием тактов.

4. Охарактеризовать особенности каденций (срединных, заключительных).

5. Проанализировать ладовую основу музыкального произведения; установить наличие взаимосвязи между интонационно-интервальной стороной мелодии и структурой аккордовых вертикалей.

6. Обозначить отклонения, модуляции и средства модулирования.

7. Охарактеризовать фониическую сторону аккордов, объяснить условия создания фониического эффекта и выполняемую им художественную задачу.

8. Отметить моменты создания гармонического напряжения (движения) и разряжения (покоя).

9. Указать количество разделов. Выявить взаимосвязь гармонии и формы.

Структурный анализ (анализ формы) План анализа периода

1. Место данного произведения в творчестве композитора.

2. Форма периода

а) указать границы периода, самостоятельное произведение или часть более крупного,

б) определить тип периода (его тематическое, ладотональное, структурное, масштабно-тематическое и мотивное строение).

3. Схема периода: буквами обозначить предложения, цифрами – количество тактов, внизу – указание тонального плана.

4. Характер тематики (в вокальной музыке обратить внимание на текст).

5. Образное содержание произведения.

6. Особенности мелодики, музыкально-выразительные средства, характер мотива.

7. Оформление кульминации, ее местоположение; подчеркивание ее мелодическими, гармоническими, метроритмическими средствами.

8. Характерные приемы исполнения, фактура.

9. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок.

10. Эстетическая оценка произведения.

План анализа 2-х и 3-х частных форм

1. Место данного произведения в творчестве композитора.

2. Жанр произведения, его характер; указать образы, содержание текста, сценическую ситуацию.

3. Круг тем произведения (о характере, жанровых связях каждой из тем произведения).

4. Взаимодействие и развитие образов в произведении.

5. Анализ формы произведения (по разделам или по частям).

6. Функции частей в форме; тональный план и особенности тонального плана в развивающихся построениях формы.

7. Схема произведения (по частям).

8. Оформление кульминации, ее местоположение; подчеркивание ее мелодическими, гармоническими, метроритмическими средствами.

9. Характерные приемы исполнения, фактура.

10. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок.

11. Эстетическая оценка произведения.

План анализа вариаций

1. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора.

2. Тип вариации.

3. Схема формы вариаций.

4. Образное содержание произведения (если вокальное, указать содержание текста, сценическую ситуацию).

5. Характер основной темы, ее музыкально-выразительные особенности, жанровые связи.

6. Характерные черты вариаций (проследить изменение приемов изложения, фактуры; мелодических, гармонических, ритмических, темповых, структурных элементов темы).

7. Особенности цикла вариаций.

8. Образная и смысловая кульминация.

9. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок.

10. Эстетическая оценка произведения.

План анализа произведений в форме рондо

1. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора.

2. Определение типа рондо.

3. Схема формы рондо.

4. Образное содержание произведения в целом (если вокальное, указать содержание текста, сценическую ситуацию).

5. Характер основной темы и эпизодов, музыкально-выразительные особенности рефрена и эпизодов, их жанровые связи.

6. Тональные, темповые соотношения между рефренами и эпизодами.

7. Приемы непрерывного развития, динамизация материала.

8. Характерные изменения рефрена.

9. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок.

10. Эстетическая оценка произведения.

План анализа сонатной формы

1. Время создания данного произведения.

2. Место данного произведения в творчестве композитора.

3. Образное содержание произведения, его главная идея.

4. Определение формы произведения (разновидность).

5. Схема сонатной формы (по разделам).

6. Характер главных тем, их соотношение. Музыкально-выразительные средства в главных темах и их жанровые связи.

7. Драматургия всех разделов формы: а) вступление и его значимость,

б) особенности экспозиции,

в) роль разработки, строение разделов, приемы развития; тематические, тонально-

гармонические; оформление кульминации в разработке.

г) особенности репризы, ее роль; указать изменения в репризе (структурные, тональные). д) функция коды и ее значение.

8. Особенности данной формы в связи с содержанием.

9. Основные задачи исполнительской трактовки произведения.

10. Значение данного произведения в творчестве композитора в связи с его стилем, особенностью жанра.

11. Эстетическая оценка произведения.

План анализа оперной сцены

1. Место данного произведения в творчестве композитора.

2. Границы данной сцены.

3. Значение данной сцены в драматургии всего произведения.

4. Круг тем, образов данной сцены (о характере, музыкально-выразительных средствах темы).

5. Схема каждого из разделов сцены.

6. Форма сцены в целом; указать функции разделов.

7. Образная драматургия сцены; развитие основных тем; их динамизация.

8. Оформление кульминации; ее местоположение.

9. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок.

10. Возможные интерпретации.

11. Эстетическая оценка произведения.

Целостный анализ музыкального произведения

I. Предварительный разбор музыкального произведения

1. Сведения об авторе произведения и музыкально-языковых особенностях эпохи, в которую он жил.

2. Воспроизведение или прослушивание произведения для анализа.

3. Наличие цезур и их глубина (незначительные остановки или границы частей).

4. Главная тональность, наличие каденций.

5. Тип формы (простая, сложная, циклическая и т. д.) и склад изложения (гомофонно-гармонический, полифонический и др.).

6. Составление схемы отдельных крупных разделов произведения.

II. Анализ основных частей формы

1. Форма: крупные разделы и их части (периоды, предложения, фразы и т. д.). Каденции половинные, заключительные, прерванные – их роль в формообразовании. Нормативность или ненормативность (расширение, секвенционные обороты).

2. Отклонения и модуляции. Тональный план. Гармонические функции и гармоническая пульсация.

3. Метроритмическая организация.

4. Средства экспонирования музыкального материала. Наличие вступления. Характеристика мелодии: подчиненность гармонии или самостоятельность.

5. Фактура изложения.

6. Средства развития: разработка, контраст, сопоставление и т. д.

7. Кульминация. Средства достижения кульминации.

8. Средства заключительного изложения.

9. Полная подробная схема с указанием тональностей, количества тактов частей формы.

III. Рассмотрение взаимодействия частей и выводы

1. Тематические связи частей.

2. Соотношения темпов.

3. Тональные связи.

4. Кульминация всей формы.

5. Соответствие средств музыкальной выразительности закономерностям эпохи, в которую жил композитор.

6. Характерность музыкально-языковых средств, используемых в произведении, для творческого облика композитора произведения.

План оформления письменного анализа музыкального произведения

I. Сведения о композиторе анализируемого произведения:

1. Краткая характеристика эпохи, в которую жил композитор.
2. Краткий анализ его творчества, перечень наиболее известных произведений, основные жанры творчества.
3. Особенности стиля композитора, круг музыкальных образов присущих большинству его произведений.
4. Сведения об истории создания анализируемого произведения.

II. Анализ музыкального произведения

1. Место аннотируемого произведения среди произведений композитора, а также в мировом наследии. Особенности произведения (соответствие стилю, основной замысел композитора).
2. Если произведение представляет собой часть крупного произведения, то какое место оно в нем занимает.
3. Характер музыки, образная сфера (главный образ, круг образов, смена настроений).
4. Средства музыкальной выразительности, используемые композитором для достижения музыкального образа (лад, тональный план, преобладающие гармонические функции, гармоническая пульсация, ритмический рисунок, фактурное изложение, кульминация и средства ее достижения, мелодический рисунок, роль голосов в многоголосном изложении, ведущий голос, фразировка).
5. Обзор музыкальной формы во взаимосвязи с художественно-содержательной стороной музыкального произведения.

III. Целостный анализ частей формы в соответствии с планом методического разбора произведения указанного выше.

IV. Схема музыкального произведения с указанием количества тактов, тонального плана, гармонических функций (для произведений гомофонно-гармонического склада) и тем, противосложений (для полифонических произведений).

V. Нотное приложение аннотируемого произведения.

VI. Литература, использованная для написания письменного анализа.

12. Перечень информационных технологий

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе используется программное обеспечение, позволяющее осуществлять поиск, хранение, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители, организацию взаимодействия в реальной и виртуальной образовательной среде.

Индивидуальные результаты освоения дисциплины студентами фиксируются в электронной информационно-образовательной среде университета.

12.1 Перечень программного обеспечения

1. Microsoft Windows 7 Pro
2. Microsoft Office Professional Plus 2010
3. 1С: Университет ПРОФ

12.2 Перечень информационных справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

1. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (<http://www.garant.ru>)
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru>)

12.3 Перечень современных профессиональных баз данных

1. Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства образования и науки РФ» (<http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/>)

2. Профессиональная база данных «Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации» (<http://opendata.mkrf.ru/>)

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (<http://window.edu.ru>)

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения практических занятий, а также организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет.

Индивидуальные результаты освоения дисциплины фиксируются в электронной информационно-образовательной среде университета.

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место в составе (персональный компьютер), экран, проектор.

Учебно-наглядные пособия:

Презентации.

Помещение для самостоятельной работы.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Автоматизированное рабочее место в составе (персональный компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета – 3 шт.)

Учебно-наглядные пособия:

Презентации.

Помещение для самостоятельной работы.

Читальный зал.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (компьютер 10 шт., проектор с экраном 1 шт., многофункциональное устройство 1 шт., принтер 1 шт.)

Учебно-наглядные пособия:

Учебники и учебно-методические пособия, периодические издания, справочная литература.

Стенды с тематическими выставками.

Помещение для самостоятельной работы.

Читальный зал электронных ресурсов.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (компьютер 12 шт., мультимедийный проектор 1 шт., многофункциональное устройство 1 шт., принтер 1 шт.)

Учебно-наглядные пособия:

Презентации

Электронные диски с учебными и учебно-методическими пособиями