

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Музыкально-педагогический факультет

УТВЕРЖДАЮ

28 июня 2012 г.

Рабочая программа дисциплины

Анализ музыкальных произведений

Направление подготовки
050100 – Педагогическое образование

Профиль подготовки
Музыкальное образование

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
очная

Вологда
2012 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО ВПО по направлению подготовки 050100 – Педагогическое образование, №788 от 22.12.2009

Автор: к. иск., доцент Е. А. Суханова

Рецензент: д. иск., доцент М.Г. Долгушина

Программа одобрена на заседании методической комиссии музыкально-педагогического факультета протокол № 5 от 28 июня 2012 г.

Изменения рабочей программы дисциплины «Анализ музыкальных произведений», утвержденные методической комиссией музыкально-педагогического факультета.

№	№ протокола и дата заседания методической комиссии факультета	Содержание изменения	Подпись председателя методической комиссии

1. Цель освоения дисциплины: осознание студентом структурных закономерностей tonальной музыки, понимание структуры как системы взаимосвязей составляющих ее элементов, развитие практических навыков анализа музыкального произведения, формирование умения выявлять в структуре произведения не только типическое, но и индивидуальное.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.

«Анализ музыкальных произведений» представляет собой завершающий этап изучения предметов теоретического цикла не только по местоположению в учебном плане, но и по существу. Знания, полученные в процессе изучения теории, гармонии, равно как и предшествующая слуховая подготовка на занятиях по сольфеджио, являются компонентами, необходимыми для полноценного усвоения данной дисциплины.

Важным компонентом овладения данной дисциплиной является также понимание студентами тех культурологических, исторических, национальных и иных факторов, влияние которых откладывается на тех или иных типических и индивидуальных свойствах музыкального произведения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), профессиональных (ОПК) и специальных (СК) компетенций:

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6);
- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16);
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
- владеет системой знаний по теории и истории музыки, способен анализировать музыкальные произведения различных форм, жанров и стилей (СК-1);
- владеет навыками музыкально-инструментального исполнительства, способен исполнять инструментальные музыкальные произведения перед учащимися разного возраста (СК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– типы, способы существования, хронологические функции музыкального материала;

– структурные и смысловые элементы музыкальной речи;

– основные закономерности формирования структур tonальной музыки;

Уметь:

– дать характеристику музыкального материала, его типа, способа существования и функции в формообразовании;

– дать характеристику взаимоотношений структуры и образного смысла в произведении – насколько эти два фактора взаимосвязаны и как конкретно обнаруживается эта взаимосвязь;

– дать характеристику взаимодействия музыки и словесного текста (если предложено для анализа вокальное произведение);

Владеть:

- навыками анализа структуры произведения в целом и отдельных ее компонентов;
- навыками анализа реализации в произведении структурного, тонального и смыслового ритмов (если речь идет о простой форме);
- навыками анализа реализации в произведении формообразующих и конструктивных принципов (если речь идет о сложной форме);

Демонстрировать:

- способность выявлять в структуре произведения типическое и индивидуальное;
- собственное видение относительно взаимодействия структурных параметров и историко-стилистических особенностей, присущих произведению.

4. Структура и содержание дисциплины «анализ музыкальных произведений».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Аудиторных часов – 52 час., из них лекций – 24 час., практических занятий – 28 час.

Самостоятельная работа – 92 час.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лек.	Пр.	Сам. Раб.	
1.	Типы, способы существования и хромотопические функции музыкального материала.	6		6	6	16	
2.	Простые формы.	6		8	8	14	Тестирование
3.	Сложные формы. Исторические разновидности вариаций.	7		4	4	14	
4.	Сложная трехчастная форма.	7		2	2	14	
5.	Исторические разновидности рондо.	7		2	4	17	
6.	Сонатная форма.	7		2	4	17	Тестирование

Содержание дисциплины:

Модуль 1. Типы, способы существования и хронологические функции музыкального материала.

Модуль 2. Простые формы.

Модуль 3. Сложные формы. Исторические разновидности вариаций.

Модуль 4. Сложная трехчастная форма.

Модуль 5. Исторические разновидности рондо.

Модуль 6. Сонатная форма.

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: лекции, практические занятия, курсовое проектирование (курсовая работа).

5. Образовательные технологии, используемые в дисциплине «анализ музыкальных произведений» включают:

1. Проблемную лекцию.
2. Аналитическую дискуссию по конкретным вопросам.
3. Составление плана-конспекта текста.
4. Написание курсовой работы.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Формами текущей аттестации выступают:

1. Задания в тестовой форме. Виды заданий а) с выбором одного правильного ответа; б) с выбором нескольких правильных ответов; в) задания на соответствия; г) открытые задания.

2. Примерные задания в тестовой форме.

Выбрать несколько правильных ответов:

1. Способы существования музыкального материала:

рельеф
завершающий материал
изложение
фон
развитие

2. К существенным изменениям относятся изменения:

фактуры
тонального плана
регистра
мелодической линии

3. Середина простой трехчастной формы может быть:

переизложением
развитием
изложением нового материала

Продолжить высказывание:

5. Период, состоящий из равновеликих, но ненормативных по масштабу предложений, называется _____

6. Двухчастная форма, в которой вторая часть совмещает развитие и переизложение, называется _____

Выбрать один правильный ответ:

7. Фраза масштабом 1-2 такта, состоящая из двух мотивов и завершающаяся кадансом является нормативной, если она:

- первая в предложении;*
- вторая в предложении;*
- независимо от положения в предложении.*

8. Репризы в простой трехчастной форме бывают:

- варьированные*
- декоративные*

9. Второе предложение в нормативном экспозиционном периоде завершается:

- полным кадансом*
- неполным кадансом*

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет (6 и 7 семестры).

Зачет (6 семестр) принимается по итогам лабораторных занятий в течение семестра, при условии выполнения всех заданий по модулям 1-2.

Зачет (7 семестр) проводится по билетам, в которых помещено по 2 вопроса. Первый вопрос требует ответа по теоретическому курсу; второй предполагает выполнение в классе практической работы - анализ незнакомого музыкального произведения.

Вопросы к зачету в 7 семестре

1. Музыкальный материал. Способ существования, тип, функции в формообразовании. Закономерности формирования музыкальных структур.

2. Построение. Основные признаки мелких построений. Нормативные и ненормативные построения.

3. Структурные элементы музыкальной речи. Мотив. Фраза. Предложение.

4. Смысловые элементы музыкальной речи. Ритм в формообразовании.

5. Период. Общая характеристика. Нормативный период.

6. Ненормативный период.

7. Удвоенные формы периода.

8. Простые формы. Общая характеристика. Одночастная форма.

9. Простая двухчастная форма и ее разновидности.

10. Простая трехчастная форма.

11. Удвоенные простые формы.

12. Сложные формы. Общая характеристика.

13. Вариации: общая характеристика. Разновидности вариационных циклов.

14. Полифонические вариации.

15. Строгие (классические) вариации.

16. Свободные вариации.

17. Сопрано остинато и куплетно-вариационная форма. Вторичная форма в вариационном цикле.

18. Сложная трехчастная форма: общая характеристика. Типы средин в сложной трехчастной форме.

19. Реприза и кода в сложной трехчастной форме. Двойные сложные трехчастные формы.

20. Рондо: общая характеристика.
21. Старинное рондо.
22. Классическое рондо.
23. Послеклассическое рондо.
24. Основные структурные черты сонатной формы. Принцип динамического сопряжения. Экспозиция.
25. Рондо высшего типа.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Анализ музыкальных произведений».

Основная литература

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений. Структуры тональной музыки. Ч. 1-2 / М. Ш. Бонфельд. – М., 2003. – 251 с.
2. Григорьева Г. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений» / Г. Григорьева. – М., 2004. –175 с.
3. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма: учебник по анализу/ Е. Ручьевская. – СПб, 2004. – 300 с.

Дополнительная литература

1. Арутюнов Д. Сочинения П.И. Чайковского в курсе анализа музыкальных произведений/ Д. Арутюнов.- М., 1989.-112 с.
2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс/ Б. Асафьев.- Л.,1971.-376с.
3. Григорьева Г. Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века/ Г. Григорьева.- М., 1995.-96 с.
4. Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып. 1 / В. Задерацкий.- М., 1995.-298 с.
5. Мазель Л. Строение музыкальных произведений/ Л. Мазель.- М., 1986.-528 с.
6. Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений/ Л.А Мазель, В.А. Цуккерман.- М., 1967.-752 с.
7. Ручьевская Е. Функции музыкальной темы/ Е. Ручьевская.- Л.,1977.-166 с.
8. Скребков С.С. Анализ музыкальных произведений/ С. С. Скребков.- М.,1958.-329 с.
9. Тюлин Ю.Н. Строение музыкальной речи/ Ю. Н. Тюлин.- Л., 1962.-208 с.
11. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма/ В. Цуккерман.- М., 1974.-175 с.
12. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Простые формы/ В. Цуккерман.- М., 1980.-221 с.
13. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы/ В. Цуккерман.- М., 1983.-208 с.
14. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии. Ч.1 / В. Цуккерман.- М., 1988.-176 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

<http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/musical-analysis>. На сайте размещены материалы по анализу музыкальных произведений, примеры анализа произведений различных форм.

<http://student.musicfancy.net/>. На сайте собрана база музыковедческих работ и обучающих материалов.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «анализ музыкальных произведений».

При изучении дисциплины предполагается использование звуковоспроизводящей аппаратуры.