

ФГБОУ ВО «АГУ»	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский государственный университет»
	Рабочая программа

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора Института искусств

 Е.В. Абакумова

28.08.2018 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.В.02.03 Анализ музыки**

направления подготовки 44.03.01. «Педагогическое образование». направленность
(профили): «Дополнительное образование в области
хореографического искусства»

РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Факультет Институт искусств

Кафедра теории, истории музыки и методики музыкального воспитания

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры теории, истории музыки и методики музыкального воспитания «30» августа 2018 г. протокол № 1

Заведующий кафедрой кандидат педагогических наук, доцент

Лозовская Р.И.

Составитель (разработчик) рабочей программы –
доктор искусствоведения, профессор А.Н.

Соколова **Содержание**

. Пояснительная записка	3
1. Цели и задачи дисциплины	3
2. Объём дисциплины по видам учебной работы	4
3. Содержание дисциплины	5
4. Самостоятельная работа обучающихся	7
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	11
6. Методические рекомендации по дисциплине	12
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
8. Лист регистрации изменений	15

Пояснительная записка

Рабочая программа дисциплины «Анализ музыки» составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (степень «Бакалавр»); направленность (профили): «Дополнительное образование в области хореографического искусства».

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», направления подготовки 44.03.01. «Педагогическое образование», направленность (профили): «Дополнительное образование в области хореографического искусства».

Дисциплина «Анализ музыки» является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана.

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч.

Контактная работа: 54,25 ч.

занятия лекционного типа – 18 ч.

занятия семинарского типа – 36 ч.

иная контактная работа – 0,25 ч.,

СР – 89,5 ч.,

Ключевые слова: анализ музыки, музыкальные жанры и формы, структура, композиция, простые и сложные формы, метро-тектоника, содержание музыки.

Составитель: А.Н. Соколова, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории, истории музыки и методики музыкального образования.

1. Цель и задачи дисциплины

Дисциплина «Анализ музыки» имеет теоретический и практический профессионально-ориентированный характер. Ее задачи определяются специальнопрофессиональными и познавательными потребностями обучающихся.

Цель курса – формирование общегуманитарной и профессиональной компетенций, связанных с пониманием и анализом музыки.

Задачи курса – обучение навыкам распознавания кодированного музыкального текста, трактовки его художественно-содержательной и структурно-композиционной сторон. Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: Профессиональные компетенции в педагогической деятельности: способность анализировать и исполнять музыкальное произведение (ПК-16); готовность использовать систематизированные музыкально-теоретические знания для постановки и решения учебно-исследовательских задач (ПК-17).

Показателями компетенций являются:

1 Теоретические знания. Понятия «метро-тектонические структуры», «мотив», «субмотив», «фраза», «предложение», «период», «метр высшего порядка», «формасхема», «форма-процесс», «простые формы», «сложные формы», «смешанные формы», «жанр», «структура», «соната и сонатность», «вариации и вариационность», «рондо и рондообразность», «стиль».

2 Исторические знания. Представления об истории появления различных музыкальных жанров и форм, о сложении стилевых музыкальных закономерностей в корреляции с конструктивными особенностями произведения, об исторической эволюции вариаций, рондо, сюиты, сонатной формы.

3 Практические навыки. Умение видеть и вычленять структурные части и разделы музыкальных произведений. Умение создавать четырехуровневую схему произведения, отражающую общую структуру, микроструктуру, тематический и ладогармонический планы.

4. Аналитические навыки. Умение находить разделы формы (фразы, предложения, периодичность, среднюю часть, репризу, экспозицию, разработку и т.п.), давать им характеристику, умение аргументировано определять функции раздела формы, стилевые особенности музыкальных отрывков. Анализ отдельных элементов музыкальной речи, целостный анализ.

Указанные знания, умения и навыки формируются в комплексе. Вместе с тем, можно выделить формирование следующих видов деятельности:

1. *Реферирование.* Составление конспектов на основе реферирования основной и дополнительной литературы по вопросам особенностей музыкальных форм в разные исторические периоды.

2 *Устный анализ музыкальных текстов.* Умение выстраивать устный ответ по заранее подготовленному плану. Умение иллюстрировать устный ответ исполнением музыкальных примеров.

3. *Письменный анализ музыкальных текстов.* Овладение формами письменного анализа музыкальных текстов, начиная с уровня анализа мелодий, мотивов, фраз, предложений и завершая курсовой работой (целостным анализом).

4. *Аудирование.* Определение на слух отдельных структурных единиц музыкального текста (экспозиция, средний раздел, кода), типов изложения музыкального материала, различных форм и жанров,

Задачи воспитательного характера:

- воспитание у студентов положительного эмоционально-ценностного отношения к восприятию и анализу музыки;
- воспитание у студентов потребности в постоянном профессиональном самосовершенствовании;
- формирование потребности в передаче знаний новому поколению;
- воспитание ответственности за профессиональную подготовку.

2. Объем дисциплины по видам учебной работы

Таблица 1. Объем дисциплины по видам учебной работы для бакалавриата (общая трудоемкость в зачетных единицах: 2)

Виды учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		VII	VIII
Общая трудоемкость дисциплины	144	72	72
Контактная работа	36	36	36
Лекции (Л)	18	6	12
Практические ПЗ	36	12	24
Самостоятельная работа СР	89,5	35	54,5
ИКР	0,25		0,25
Вид промежуточного контроля	зачет		

3. Содержание дисциплины

Таблица 2. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы

Номер раздела (модуля)	Наименование разделов (модулей) и тем дисциплины	Объем в часах				
		Всего	Л	ПЗ	С	СРС
1	Модуль 1. Введение. Функциональные универсалии музыкального текста	2	2			
2	Содержание и форма в музыке. Музыкальная форма в широком и узком значении. Единство содержания и формы	4		2		2
3	Стиль и жанр в музыке	12	2			10
4	Функции частей музыкального произведения.	6	2	2		2
5	Период. Его типы. Изменения масштабов периодов.	4	2			2
6	Классический нормативный период. Период как самостоятельная музыкальная форма.	5,5	2	2		1,5
7	Модуль 2 Простая двухчастная форма. Куплетная форма в вокальной музыке. Старинная двухчастная форма.	6	2			4
8	Простая трехчастная форма и ее разновидности.	6		2		4
9	Сложная двухчастная форма.	2		2		
10	Сложная трехчастная форма с трио.	6	2	2		2
11	Сложная трехчастная форма с эпизодом.	4				4

12	Модуль 3 Куплетная и куплетно-вариационная формы.	6	2			4
13	Вариации: общая характеристика. Разновидности вариационных циклов. Строгие (классические) вариации.	8		4		4
14	Свободные вариации.	4				4
15	Рондо. Общая характеристика. Старинное рондо.	6	2	2		2
16	Классическое рондо. Романтическое рондо.	4		2		2
17	8 семестр. Модуль 4. Сонатная форма. Общая характеристика. Экспозиция.	6	2			4
18	Сонатная форма. Разработка.	6	2			4
19	Сонатная форма. Реприза. Кода.	4		2		2
20	Рондо-соната.	2		2		
21	Сонатно-симфонический цикл.	4		2		2
22	Модуль 5 Старинные танцы	18	2	6		10
23	Старинная сюита.	6		2		4
24	Новая сюита.	6		2		4
25	Опера и балет	12	2			10
Итого		144	18	36	0,25	89,5

3. Содержание и объем практических занятий.

Таблица 4. Содержание и объем практических занятий

Номер ПЗ	Номер раздела (модуля) и темы	Наименование и краткое содержание ПЗ
1	1	Содержание и форма в музыке. Музыкальная форма в широком и узком значении. Единство содержания и формы
2		Период. Его типы. Изменения масштабов периодов.
3		Классический нормативный период.
4		Период как самостоятельная музыкальная форма.

5		Простая двухчастная форма. Куплетная форма в вокальной музыке. Старинная двухчастная форма.
6		Простая трехчастная форма и ее разновидности.
7	2	Сложная трехчастная форма
8	3	Вариации: общая характеристика. Разновидности вариационных циклов.
9		Свободные вариации.
10	4	Рондо. Общая характеристика. Старинное рондо.
11		Классическое рондо. Романтическое рондо.
12	5	Сонатная форма. Экспозиция.
13		Сонатная форма. Разработка.
14		Рондо-соната.
15		Сонатно-симфонический цикл.
16	6	Циклические формы. Вокальные циклы. Фортепианные циклы.
17		Старинная сюита. Новая сюита.
18		Опера и балет
19		Киномузыка.
20		Жанры церковной музыки
21		Звукоорганизация музыки в XX веке.
Итого		

4. Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся
7 семестр

Разделы и темы для самостоятельного изучения	Виды и содержание самостоятельной работы	Количество часов
1	2	3
Функции частей музыкального произведения.	<p>□ Определение функций разделов в сочинениях, исполняемых студентами в классе специального инструмента и дирижирования.</p> <p>□ Аргументированные комментарии к определяемым функциям.</p> <p>□ Письменная работа по выявлению и определению развивающей функции сочинения.</p>	2

Музыкальный язык.	☐ Соотношение вербального и музыкального в песнях детского репертуара (по выбору). ☐ Определение основных выразительных элементов, формирующих художественный образ сочинения (Шопен, Моцарт, Бетховен).	3,5
Расчлененность музыкальной формы.	☐ Определение цезур, мотивов, фраз, предложений в вокальной и инструментальной музыке (по выбору). ☐ Выявление структурных различий и тождеств в классической и романтической музыке . ☐ Цифровая и буквенная фиксация микроструктур.	6
Период. Его типы. Изменения масштабов периодов.	☐ Подбор примеров из музыкальной литературы (период с расширением, период с дополнением, период с сокращением, период из трех предложений, большой период, сложный период). ☐ Составление схемы периода.	8
Простая двухчастная форма.	☐ Подбор примеров из музыкальной литературы (простая двухчастная форма репризная и безрепризная). ☐ Определение вида двухчастной формы с листа и на слух. ☐ Составление схемы простой двухчастной формы..	6
Старинная двухчастная форма.	☐ Выявление периодов типа прорастания и типа развертывания (В.Протопопов). ☐ Составление схем двух типов старинных периодов в двухчастной форме. ☐ Анализ Аллеманды g-moll из английской сюиты Баха.	2
Простая трехчастная форма и ее разновидности.	☐ Подбор музыкальных примеров (простая трехчастная форма с контрастной серединой, простая трехчастная форма с развивающей серединой, простая трехчастная форма с составной серединой). ☐ Письменный (целостный) анализ двух музыкальных примеров.	6
Сложная двухчастная форма.	☐ Конспектирование основной и дополнительной литературы по теме. ☐ Анализ романса П.Чайковского «Мы сидели с тобой».	2

Сложная трехчастная форма с трио.	☐ Конспектирование основной и дополнительной литературы по теме ☐ Анализ музыкальных примеров (Шопен. Соната b moll, траурный марш). ☐ Составление схемы сложной трехчастной формы с трио.	8
Рондо. Общая характеристика Старинное рондо.	☐ Конспектирование основной и дополнительной литературы по теме. ☐ Сравнительная характеристика всех проведений рефренов. ☐ Сравнительная характеристика эпизодов. ☐ Составление схемы старинного рондо.	4
Романтическое рондо.	☐ Сравнительная характеристика всех проведений рефренов. ☐ Сравнительная характеристика эпизодов. ☐ Жанровые определения эпизодов. ☐ Составление схемы романтического рондо.	2

8 семестр

Разделы и темы для самостоятельно о изучения	Виды и содержание самостоятельной работы	Количество часов
1	2	3
Сонатная форма. Общая характеристика. Экспозиция.	☐ Выделение главной, побочной, связующей и заключительной партий анализируемого сочинения. ☐ Анализ формы каждой партии. ☐ Составление схемы экспозиции в целом. ☐ Сравнительная характеристика главной и побочной партий.	6

Сонатная □ 4 Разработка.	<p>форма. □ Выявление структурных границ</p> <p>Аргументация критериев выявления определенного числа разделов разработки (тематический, по приемам развития, по тональному плану).</p> <p>□ Определение способов развития музыкального материала в разработке</p> <p>□ Характеристика музыкальных примеров с эпизодом в разработке.</p> <p>□ Характеристика музыкальных примеров с эпизодом вместо разработки.</p>	разработки.
Сонатная Реприза. Кода.	<p>форма. □ Анализ репризы с точки зрения последовательности 2 тем и их тональных соотношений.</p> <p>□ Характеристика зеркальной репризы.</p> <p>□ Выделение коды, определение ее функции. □ Определение алгоритма коды как второй разработки.</p>	
Рондо-соната.	<p>□ Выявление признаков сонатного аллегро в форме 2 сонаты.</p> <p>□ Выявление признаков рондо в форме рондо-сонаты.</p> <p>□ Составление схемы формы рондо-сонаты.</p>	рондо-
Сонатно-□ симфонический	<p>Определение функций в многочастных симфониях. 4</p> <p>□ Составление схем сонат Бетховена, Моцарта цикл.</p> <p>□ Выявление функциональных особенностей разделов в одночастных сонатах и симфониях (симфонических поэмах).</p>	
Циклические примеров	<p>□ Характеристика музыкальных 3 формы. фортепианных циклов П.Чайковского и</p>	Р.Шумана.
Вокальные □ циклы.	<p>Прослушивание и обзорный анализ вокальных и фортепианных циклов адыгских авторов.</p>	
Фортепианные Новая сюита.	<p>□ Жанровая характеристика частей новой сюиты. 4</p> <p>□ Определение формы каждой отдельной пьесы (номера) сюиты.</p> <p>□ Выявление логики тонального плана сюиты.</p> <p>□ Определение музыкальных и экстрамузыкальных свойств, определяющих единство цикла.</p>	
Сквозные и □ литературы	<p>Конспектирование основной и дополнительной 4 по теме. формы</p>	смешанные

Кантатно-□ Конспектирование основной и дополнительной 2 ораториальные литературы по теме. жанры. □ Описание структуры оратории и кантаты.

- Выявление средств, обеспечивающих целостность кантаты и оратории.

Опера и балет □ Конспектирование основной и дополнительной 6 литературы по теме.

- Анализ отдельных номеров оперы и балета. □ Характеристика основных положений номерной оперы.

- Характеристика основных положений оперы со сквозным развитием.

- Детализация отдельных номеров оперы.

- Выявление структурных единиц классического балета.

Киномузыка.

- Конспектирование дополнительной литературы по
□ Овладение методами анализа киномузыки.

3 теме.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Таблица 4. Основная литература

№ п/п	Библиографическое описание
1.	Холопова В.Н. Феномен музыки / В.Н. Холопова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 384 с. - ISBN 978-5-4458-6481-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230073
2	Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: учебное пособие для вузов /В.Н.Холопова. - СПб: Лань, 2006. - 489с.

Таблица 5. Дополнительная литература

№ п/п	Библиографическое описание
1	Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: структуры тональной музыки: учебное пособие для ВУЗов: в 2 ч/М.Ш.Бонфельд. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 207с.
2	Григорьева, Г.В. Музыкальные формы XX века: курс «Анализ музыкальных произведений»: учебное пособие для вузов /Г.В.Григорьева. - М.: ВЛАДОС, 2004. – 174с.
3	Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений: Учеб. пособие для студ. муз.-пед. училищ и колледжей /Г.В.Заднепровская. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003. – 272с.
4	Назайкинский Е.В. Стил ь и жанр в музыке: учебное пособие для ВУЗов/Е.В.Назайкинский. - М.:Владос, 2003. – 248 с.

5	Основы теоретического музыкознания: Учебное пособие для вузов. Под ред. М.И. Ройтерштейна. - М.: Академия, 2003. - 271с.
6	Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа: учебник для педагогических ВУЗов /М.И.Ройтерштейн. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 111с.
7	Соколов А.С. Введение в музыкальную композицию XX века: учебное пособие по курсу «Анализ музыкальных произведений» /А.С.Соколов. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 231с.
8	Способин И. Музыкальная форма. - М., Музыка, 2007. – 400 с.
9	Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: учебное пособие для вузов и училищ - СПб: Лань, 2002. - 367с.

Электронные ресурсы:

№ п/п	Название (адрес) ресурса
1	Ручьевская Е. и др. Анализ вокальных произведений. Л.: Музыка, 1988. noty.bratstvo.org/MXO/.../Анализ%20форм/Анализ.%20Часть%20II+.doc -
2	arts.msu.ru/freefiles/MUZ_Analiz_muz_proizvedeniy
3	www.conservatory.ru/files/OM_6_Vasiliev_Ruchievskaia.pdf
4	http://www.conservatoire.ru/dofiles/analiz/forms.pdf С.С. Гончаренко МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ В ТАБЛИЦАХ Наглядное пособие по курсу анализа музыкальных произведений

6. Методические рекомендации по дисциплине

Одной из важнейших задач работы в курсе Анализа музыкальных произведений следует считать развитие навыков самостоятельной аналитической работы. Изучение музыкального материала требует умения применять теоретические знания в конкретных условиях. Для самостоятельной работы учащихся предлагается модель общего анализа композиции:

- 1) определение типа формы;
- 2) цифровая и буквенная схема отражающая последовательность и размеры крупных частей сочинения;
- 3) функции частей: экспозиция, развёртывание – разработка, реприза, связки, вступления, коды;
- 4) принципы развития: повторность, варьирование, разработочность, производный контраст, сопоставление;
- 5) соотношение принципов изложения и функций частей;
- 6) внутреннее строение темы, её контрастность или однородность; 7) характеристика темы с точки зрения жанра, общего характера; 8) соотношение главной темы с иными тематическими структурами.

Формирование навыка тесной координации между слуховыми представлениями и теоретическими обобщениями также является определяющим методом самостоятельной работы. Непременным условием является точное следование плану изложения теоретического материала учебного пособия.

Примерный план анализа по теме «Период».

Определить границы начального периода и анализировать по следующему плану:

- 1) общие сведения (жанровое определение, стилистическая характеристика;
- 2) граница периода;
- 3) тип периода;
- 4) границы предложений (количество тактов);
- 5) мотивное строение предложений и масштабно-тематическая структура;
- 6) гармоническая структура предложений (гармония начальных мотивных групп, последующее развитие, каденция);
- 7) установление причин неквадратности (при её наличии); 8) характеристика (тематическая, гармоническая, структурная) вступления и заключения (при наличии);
- 9) выводы об особенностях формы её типичности или нетипичности для стиля композитора и музыкально-исторической эпохи.

Примерный план анализа по теме «Простая двухчастная форма» Определить границы простой двухчастной формы и анализировать её по следующему плану:

- 1) границы частей;
- 2) характеристика первой части согласно плану анализа периода; 3) характеристика второй части (в сравнении с первой частью) в отношении: а) тонально-гармонического строения; б) тематического материала; в) структуры;
- 4) форма второй части;
- 5) разграничение разделов во второй части репризной формы; 6) характеристика середины в отношении: а) тонально-гармонического строения; б) тематического материала; в) структуры;
- 7) характеристика репризы в сравнении с соответствующим участком первой части (установление сходства и различия).

Примерный план анализа по теме «Простая трёхчастная форма». 1)

Определить границы частей и после разбора первой части (по плану анализа периода) анализировать середины по следующему плану: а) тонально-гармоническое строение; б) тематический состав и методы мотивной работы; в) структура; г) форма середины.

2) Анализировать репризу в сравнении с первой частью.

Примерный план анализа по теме «Вариационная форма».

- 1) Вид вариаций;
- 2) границы темы и вариаций,
- 3) характеристика темы (мелодика, фактура, форма, гармония); 4) характеристика каждой вариации с точки зрения а) метода варьирования; б) её соотношения с темой (что сохранилось от темы – строгая или свободная вариация);
- 5) определение формы второго плана с выяснением а) способов объединения вариаций в группы; б) средств контрастирования.

Характеристика заданий.

1) Изучение (конспектирование) теоретического материала – это вид самостоятельной работы студентов при приобретении первоначальных базовых знаний по изучаемой теме. Данный вид задания является обязательным этапом к аналитическому разделу

Типовое задание: Прочитайте (законспектируйте) главу 4 «Вариационная форма» из учебного пособия Г. Заднепровской «Анализ музыкальных произведений» и ответьте на вопросы: 1) Какие типы вариаций сложились в процессе исторического развития музыки? 2) Какие методы варьирования применяются в перечисленных вариациях?

Затраты времени на прочтение с листа зависят от индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку к уроку – 1 академический час.

Роль преподавателя:

- дать целевую установку на выполнение задания;
 - определить типы вариаций и методы варьирования;
- Роль студента:
- внимательно изучить и законспектировать теоретический материал;
 - Уметь ответить на вопросы по рассматриваемой теме.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Эврика. Курс дистанционного обучения

<http://evrikatambov.wordpress.com/2012/01/05/занятие-1-введение-в-научно-исследоват/>
CD:

1. Электронный вариант конкурсных форм по грантам РГНФ и РФФИ
[Электронный ресурс]: [электрон. опт. диск [CD ROM]. – Систем. требования: Windows 98/Me/2000/XP; Pentium 166 МГц; 64 Мб оперативной памяти; доступ к интернету; 4х CD-ROM; клавиатура; мышь.
2. Электронный вариант научных публикаций, предназначенных для рецензирования
[Электронный ресурс]: [электрон. опт. диск [CD ROM]. – Систем. требования: Windows 98/Me/2000/XP; Pentium 166 МГц; 64 Мб оперативной памяти; доступ к интернету; 4х CD-ROM; клавиатура; мышь.

8. Лист регистрации изменений

[illegible]