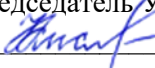

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР и КО,
председатель УМС СГСПУ

Н.Н. Кислова

МОДУЛЬ "ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ"

Анализ музыкальных произведений

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Музыкального образования**

Учебный план ФКИ-621Мо(4г)
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль): «Музыкальное образование»

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72
в том числе:
аудиторные занятия 28
самостоятельная работа 44

Виды контроля в семестрах:
экзамены 6

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	6(3.2)		Итого	
	УП	РПД	УП	РПД
Вид занятий				
Практические	28	28	28	28
В том числе инт.	4	4	4	4
Итого ауд.	28	28	28	28
Контактная работа	28	28	28	28
Сам. работа	44	44	44	44
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
Немировская Ия Дмитриевна

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины
Анализ музыкальных произведений

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 121)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль): «Музыкальное образование»

утвержденного Учёным советом СГСПУ от 31.08.2020 протокол № 1.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Музыкального образования

Протокол от 25.08.2020г. № 1
Переутверждена на основании решения Ученого совета СГСПУ
Протокол заседания Ученого совета СГСПУ от 25.02.2022 г. №7.

Зав. кафедрой А.И. Смоляр

Начальник УОП

Н.А. Доманина

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель изучения дисциплины: расширение представлений, обучающихся о видах музыкального анализа для применения в будущей педагогической деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

1. Изучить источники информации о видах музыкального анализа, классификации музыкальных форм, принципах развития и формообразования, функциях частей музыкальной композиции, типологии музыкальных форм, истории музыкальных форм.
2. Научить обучающихся выделять этапы в решении задачи анализа музыкальных произведений через анализ контекста, текста и подтекста.
3. Научить обучающихся использовать информацию по теории и истории музыкальных форм для письменных и устных форм ответов
4. Научить обучающихся владению различными приемами анализа музыкальных произведений: стилистического, жанрового, комплексного, сопоставительного.
5. Научить обучающихся владению навыком оценки собственного анализа произведений и анализа других участников деятельности.
6. Научить обучающихся оценивать последствия различных вариантов анализа музыкальных произведений.

Область профессиональной деятельности: 01 Образование и наука

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Теория музыки

Гармония

История зарубежной музыки

История отечественной музыки

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Производственная практика (стажерская практика по кафедре музыкального образования)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по решению задачи

Знает источники информации о видах музыкального анализа, классификации музыкальных форм, принципах развития и формообразования, функциях частей музыкальной композиции, типологии музыкальных форм, истории музыкальных форм. Умеет выделять этапы в решении задачи анализа музыкальных произведений через анализ контекста, текста и подтекста.

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для решения поставленной задачи

Умеет использовать информацию по теории и истории музыкальных форм для письменных и устных форм ответов

УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивает их преимущества и риски

Владеет различными приемами анализа музыкальных произведений: стилистического, жанрового, комплексного, сопоставительного.

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников деятельности

Владеет навыком оценки собственного анализа произведений и анализа других участников деятельности.

УК-1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных вариантов решения задачи

Оценивает последствия различных вариантов анализа музыкальных произведений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов	Интеракт.
	Раздел 1. Общие основы музыкальной формы			
1.1	Теория музыкальной формы. /Пр/	6	2	2
1.2	Контекст /Пр/	6	6	2
1.3	Текст /Пр/	6	10	0
1.4	Подтекст /Пр/	6	10	0
1.5	Общие основы музыкальной формы. /Ср/	6	44	0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

6 семестр, 14 практических занятий

Раздел 1. Общие основы музыкальной формы

Практическое занятие № 1 (2 часа)

Теория музыкальной формы.

Вопросы и задание:

Виды анализа музыкальных произведений (структурный, стилевой, стилистический, целостный, сравнительный).
 Классификация музыкальных форм (полифонические/гомофонические; вокальные/ инструментальные формы исторические: средневековья/ возрождения/ барокко/ классицизма/ романтизма/ джаза/ современной музыки; оперные формы, музыкально-хореографические формы. Типология музыкальных форм (формы простые и сложные/сложенные из простых)

Практические занятия № (2 – 4 часов)

Контекст

Вопросы и задание:

В произведении по специальности проанализировать контекст.

- историко-культурные истоки создания тех или иных произведений;
- связь их с эволюцией жанров;
- связь с эволюцией музыкальных стилей,
- связь с эволюцией индивидуального языка и стилистики данного композитора;
- связь с периодизацией его творчества;
- возможностью «обобщения через жанр» той или иной образности, приемами стилизации или пародирования.

Практические занятия № 5 – 9 (10 часов)

Текст

Вопросы и задание:

В произведении по специальности проанализировать текст.

- анализ цезур и структура формы, ее иерархичность, целостность, замкнутость или разомнутость, пропорциональность, симметричность;

- анализ элементов музыкальной речи (мелодия, склад, гармония, ритм, фактура);

- анализ развития тематизма и этих элементов в процессе (i-m-t /импульс-развитие-завершение по Асафьеву);

- анализ принципов построения и прочтения текста: принципа сонатности, трехчастности, рондальности, цикличности;

- анализ принципов развития музыкального материала (повторений, варьированных повторений, разработки, контраста, производного контраста);

- анализ разделов музыкальной композиции (вступлений, экспозиций, разработок, реприз, заключительных и кодовых разделов) и их функциональных признаков; Форма-конструкция. Членораздельность музыкальной формы. Цезуры. Период и его разновидности. Музыкальная интонация (грамматические, семантические, интрастилевые знаки).

Музыкальный тематизм. Фактурный облик темы. Форма и протяженность темы. Типы тематизма. Виды тематического развития. Тематическая работа (орнаментация темы, сжатие, расширение/увеличение, обращение, проведение со смещением).

Средства музыкальной выразительности и их формообразующее значение (мелодия, гармония, ритм, фактура, темп). Функции частей и типы изложения (экспозиционный, срединный, заключительный, вступительный).

Пять принципов развития в музыкальной форме (повторение, варьированное повторение, контраст, производный контраст, разработка).

Практические занятия № 10 – 14 (10 часов)

Подтекст

Вопросы и задание:

В произведении по специальности проанализировать подтекст.

Музыкальная драматургия, процессуальность формы, музыкальный образ произведения.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Продукты деятельности
1	Общие основы музыкальной формы	Используя основную и дополнительную литературу, сделать краткие конспекты по следующим темам: виды музыкального анализа, классификация музыкальных форм, принципы развития и формообразования, функции частей музыкальной композиции, типология музыкальных форм, история музыкальных форм и ответить на контрольные вопросы.	Конспект

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Продукты деятельности
1	Общие основы музыкальной формы	1. Охарактеризовать музыкальные формы и жанры культовой монодии западного средневековья 12-13 вв. 2. Охарактеризовать жанры и формы русского знаменного распева 12-17 вв. 3. Охарактеризовать музыкальные формы позднего средневековья и	Сообщение с презентацией

		<p>раннего возрождения 13-15 вв. Мадригал 16-начала 17 вв. 4. Охарактеризовать музыкальные формы барокко 17-начала 18 вв. 5. Охарактеризовать музыкальные формы классического этапа 18-начала 19 вв. 6. Охарактеризовать музыкальные формы романтизма 19 в. 7. Охарактеризовать музыкальные формы 20 века.</p>	
--	--	--	--

5.3. Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему	Издательство, год
Л1.1	Соколов, О.В.	О типологии музыкальных форм: учебное пособие для студентов музыкальных вузов URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312284	Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2013
Л1.2	Горохова, Л.С.	Методика анализа хорового произведения: учебное пособие URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436357	Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2015

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему	Издательство, год
Л2.1	Холопов, Ю.Н.	Введение в музыкальную форму: монография URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226054	Москва: Директ-Медиа, 2014

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online).
- Microsoft Windows 10 Education
- XnView
- Архиватор 7-Zip

6.3 Перечень информационных справочных систем, профессиональных баз данных

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- Базы данных Springer eBooks

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: ПК-4шт. с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СГСПУ, Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.
7.2	Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели, ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СГСПУ, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины предполагает обращение к различным видам искусства для установления междисциплинарных связей в процессе преподавания. Все занятия организуются в интерактивной форме. Студенту необходимо быть готовым активно включаться в учебную работу на лекциях и практических занятиях. Студент должен не только понимать музыкальный текст и видеть в нем взаимодействие различных музыкальных традиций, но и научиться грамотно интерпретировать его, выявлять его специфику, использовать в педагогической деятельности.

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Анализ музыкальных произведений»

Курс 3 Семестр 6

Вид контроля		Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Наименование раздела			
Текущий контроль по разделу:			
1	Аудиторная работа	18	30
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	18	30
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	18	30
Контрольное мероприятие по разделу		2	10
Промежуточный контроль			
Промежуточная аттестация			
Итого:		56	100

Виды контроля	Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов	Темы для изучения и образовательные результаты
Текущий контроль по разделу 1		
1	<p>Аудиторная работа</p> <p>18-30 баллов.</p> <p>Ответить на вопросы по теории музыкальной формы: Виды анализа музыкальных произведений (структурный, стилевой, стилистический, целостный, сравнительный). Классификация музыкальных форм (полифонические/гомофонические; вокальные/инструментальные; формы исторические: средневековья/возрождения/барокко/классицизма /романтизма/джаза/современной музыки; оперные формы, музыкально-хореографические формы. Типология музыкальных форм.</p> <p>В произведении по специальности проанализировать КОНТЕКСТ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - историко-культурные истоки создания тех или иных произведений; - связь их с эволюцией жанров; - связь с эволюцией музыкальных стилей, - связь с эволюцией индивидуального языка и стилистики данного композитора; -связь с периодизацией его творчества; - возможностью «обобщения через жанр» той или иной образности, приемами стилизации или пародирования. <p>В произведении по специальности проанализировать ТЕКСТ.</p> <ul style="list-style-type: none"> -анализ цезур и структура формы, ее иерархичность, целостность, замкнутость или разомнутость, пропорциональность, симметричность; -анализ элементов музыкальной речи (мелодия, склад, гармония, ритм, фактура) ; -анализ развития тематизма и этих элементов в процессе (i-m-t /импульс-развитие-завершение по Асафьеву); - анализ принципов построения и прочтения текста: принципа сонатности, трехчастности, рондальности, цикличности; - анализ принципов развития музыкального материала (повторений, варьированных повторений, разработки, контраста, производного контраста); - анализ разделов музыкальной композиции (вступлений, экспозиций, разработок, реприз, заключительных и кодовых разделов) и их функциональных признаков; Форма-конструкция. Членораздельность музыкальной формы. Цезуры. Период и его разновидности. Музыкальная интонация 	<p>Тема:</p> <p>Теория музыкальной формы</p> <p>Контекст</p> <p>Текст</p> <p>Подтекст</p> <p>Общие основы музыкальной формы</p> <p>Образовательные результаты:</p> <p>Знает источники информации о видах музыкального анализа, классификации музыкальных форм, принципах развития и формообразования, функциях частей музыкальной композиции, типологии музыкальных форм, истории музыкальных форм</p> <p>Умеет выделять этапы в решении задачи анализа музыкальных произведений через анализ контекста, текста и подтекста</p> <p>Умеет использовать информацию по теории и истории музыкальных форм для письменных и устных форм ответов</p> <p>Владеет различными приемами анализа музыкальных произведений: стилистического, жанрового, комплексного, сопоставительного</p> <p>Владеет навыком оценки собственного анализа произведений и анализа других участников деятельности</p> <p>Оценивает последствия различных вариантов анализа музыкальных произведений</p>

		<p>(грамматические, семантические, интрастилевые знаки).</p> <p>Музыкальный тематизм. Фактурный облик темы. Форма и протяженность темы. Типы тематизма. Виды тематического развития. Тематическая работа (орнаментация темы, сжатие, расширение/увеличение, обращение, проведение со смещением). Средства музыкальной выразительности и их формообразующее значение (мелодия, гармония, ритм, фактура, темп). Функции частей и типы изложения (экспозиционный, срединный, заключительный, вступительный).</p> <p>Пять принципов развития в музыкальной форме (повторение, варьированное повторение, контраст, производный контраст, разработка).</p> <p>В произведении по специальности проанализировать ПОДТЕКСТ.</p> <p>Музыкальная драматургия, процессуальность формы, музыкальный образ произведения.</p> <p>Проверка макета курсового проекта.</p> <p>30 баллов «отлично»: дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием современной терминологии; могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.</p> <p>25 баллов «хорошо»: дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной терминологии; могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя</p> <p>18 баллов «удовлетворительно»: дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ; логика и последовательность изложения имеют нарушения; допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов; студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи; в ответе отсутствуют выводы; умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано; речевое оформление требует поправок, коррекции.</p>	
2	Самостоятельная работа (обязательные формы)	<p>18-30 баллов</p> <p>Используя основную и дополнительную литературу, сделать краткие конспекты по следующим темам: виды музыкального анализа, классификация музыкальных форм, принципы развития и формообразования, функции частей музыкальной композиции, типология музыкальных форм, история музыкальных форм и ответить на контрольные вопросы</p> <p>30 баллов «отлично»: дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием современной терминологии; могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.</p> <p>25 баллов «хорошо»: дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной терминологии; могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью</p>	

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
 Направленность (профиль): «Музыкальное образование»
 Рабочая программа дисциплины «Анализ музыкальных произведений»

		преподавателя 18 баллов «удовлетворительно»: дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ; логика и последовательность изложения имеют нарушения; допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов; студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи; в ответе отсутствуют выводы; умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано; речевое оформление требует поправок, коррекции.	
3	Самостоятельная работа (на выбор)	18-30 баллов. 1. Охарактеризовать музыкальные формы и жанры культовой монодии западного средневековья 12-13 вв. 2. Охарактеризовать жанры и формы русского знаменного распева 12-17 вв. 3. Охарактеризовать музыкальные формы позднего средневековья и раннего возрождения 13-15 вв. Мадригал 16-начала 17 вв. 4. Охарактеризовать музыкальные формы барокко 17-начала 18 вв. 5. Охарактеризовать музыкальные формы классического этапа 18-начала 19 вв. 6. Охарактеризовать музыкальные формы романтизма 19 в. 7. Охарактеризовать музыкальные формы 20 века. 30 баллов «отлично»: дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием современной терминологии; могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 25 баллов «хорошо»: дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной терминологии; могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 18 баллов «удовлетворительно»: дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ; логика и последовательность изложения имеют нарушения; допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов; студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи; в ответе отсутствуют выводы; умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано; речевое оформление требует поправок, коррекции.	
Контрольное мероприятие по разделу		экзамен	
Промежуточный контроль (количество баллов)		56-100	
Промежуточная аттестация	Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине		