ФГБОУ ВО «АГУ»	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский государственный университет»
	Рабочая программа
	СМК. ОП-2/РК-7.3.3

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора Института искусств
_____ /Е.В. Абакумова
28.08.2018 г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.В.02.03 Основы теоретического музыкознания
(теория музыки; гармония; полифония; анализ музыки)
Анализ музыки

направление подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»
направленность (профили): «Музыка» и «Дополнительное образование в области специальной музыкальной педагогики»

Институт искусств

Кафедра теории, истории музыки и методики музыкального воспитания

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры теории, истории музыки и методики музыкального воспитания протокол № 1 от «28» августа 2018 г.

Заведующий кафедрой кандидат педагогических наук, доцент Лозовская Р.И. _____

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

Содержание

1.	Пояснительная записка	3
2.	Цели и задачи дисциплины …….…….……	3
3.	Объём дисциплины по видам учебной работы……	4
4.	Содержание дисциплины……	5
5.	Самостоятельная работа обучающихся	6
6.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	9
7.	Методические рекомендации по дисциплине	10
8.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	12
9.	Лист регистрации изменений	13

1. 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») 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (степень «Бакалавр»).

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Музыка», 44.03.05 – «Педагогическое образование» «Музыка» и «Дополнительное образование в области музыкального искусства по видам».

Дисциплина «Анализ музыки» является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана для 4-х и 5-и летнего обучения.

Трудоемкость дисциплины: 108 ч. / 3 з.е.
Контактная работа: 54,25 ч.
занятия лекционного типа – 18 ч.
занятия семинарского типа – 36 ч.
иная контактная работа – 0,25 ч.,
СР –53,75 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.

2. Цель и задачи дисциплины

Дисциплина «Анализ музыки» имеет теоретический и практический профессионально-ориентированный характер. Ее задачи определяются специально-профессиональными и познавательными потребностями обучаемых.

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», «форма-схема», «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.

3. 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	108	36	72
Контактная работа	36	36	
Лекции (Л)	18	6	12
Практические ПЗ	36	12	24
Самостоятельная работа СР	53,75	18	35,75
ИКР	0,25		0,25
Вид промежуточного контроля	зачет		

4 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	ИКР	СРС
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	4		2		2
4	Функции частей музыкального произведения.	2		2		
5	Период. Его типы. Изменения масштабов периодов.	6	2			4
6	Классический нормативный период. Период как самостоятельная музыкальная форма.	6	2	2		2
7	Модуль 1 Простая двухчастная форма. Куплетная форма в вокальной музыке. Старинная двухчастная форма.	4	2			2
8	Простая трехчастная форма и ее разновидности.	4,75		2		2,75
9	Сложная двухчастная форма.	2		2		
10	Сложная трехчастная форма с трио.	6	2	2		2
11	Сложная трехчастная форма с эпизодом.	2				2
12	Модуль 2 Куплетная и куплетно-вариационная формы.	4	2			2
13	Вариации: общая характеристика. Разновидности вариационных циклов. Строгие (классические) вариации.	6		4		2
14	Свободные вариации.	2				2
15	Рондо. Общая характеристика. Старинное рондо.	4		2		2
16	Классическое рондо. Романтическое рондо.	4		2		2
17	8 семестр. Модуль 3.	6	2			4

	Сонатная форма. Общая характеристика. Экспозиция.					
18	Сонатная форма. Разработка.	4	2			2
19	Сонатная форма. Реприза. Кода.	4		2		2
20	Рондо-соната.	2		2		
21	Сонатно-симфонический цикл.	4		2		2
22	Модуль 4 Циклические формы. Вокальные циклы. Фортепианные циклы.	2				2
23	Старинная сюита.	4		2		2
24	Новая сюита.	4		2		2
25	Сквозные и смешанные формы.	2		2		
26	Кантатно-ораториальные жанры.	2				2
27	Опера и балет	2				2
28	Модуль 5 Киномузыка.	2				2
29	Звукоорганизация музыки в XX веке.	4	2			2
30	Жанры церковной музыки	3		2		1
Итого		108	18	36	0,25	53,75

5. Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся

7 семестр

Разделы и темы для самостоятельного изучения	**Виды и содержание самостоятельной работы**
1	**2**
Функции частей музыкального произведения.	♦ Определение функций разделов в сочинениях, исполняемых студентами в классе специального инструмента и дирижирования. ♦ Аргументированные комментарии к определяемым функциям. ♦ Письменная работа по выявлению и определению развивающей функции сочинения.
Музыкальный язык.	♦ Соотношение вербального и музыкального в песнях детского репертуара (по выбору).

	♦ Определение основных выразительных элементов, формирующих художественный образ сочинения (Шопен, Моцарт, Бетховен).
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.
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.
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..
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.
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.
Сложная двухчастная форма. Сложная трехчастная форма с трио. Рондо. Общая характеристика Старинное рондо. Романтическое рондо.	♦ Конспектирование основной и дополнительной литературы по теме. ♦ Анализ романса П.Чайковского «Мы сидели с тобой». ♦ Конспектирование основной и дополнительной литературы по теме ♦ Анализ музыкальных примеров (Шопен. Соната b-moll, траурный марш). ♦ Составление схемы сложной трехчастной формы с трио. ♦ Конспектирование основной и дополнительной литературы по теме. ♦ Сравнительная характеристика всех проведений рефренов. ♦ Сравнительная характеристика эпизодов. ♦ Составление схемы старинного рондо. ♦ Сравнительная характеристика всех проведений рефренов. ♦ Сравнительная характеристика эпизодов. ♦ Жанровые определения эпизодов. ♦ Составление схемы романтического рондо.

8 семестр

Разделы и темы для самостоятельного изучения	Виды и содержание самостоятельной работы
1	**2**
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.
Сонатная форма. Разработка.	♦ Выявление структурных границ разработки. ♦ Аргументация критериев выявления определенного числа разделов разработки (тематический, по приемам развития, по тональному плану). ♦ Определение способов развития музыкального материала в разработке ♦ Характеристика музыкальных примеров с эпизодом в разработке. ♦ Характеристика музыкальных примеров с эпизодом вместо разработки.
Сонатная форма. Реприза. Кода.	♦ Анализ репризы с точки зрения последовательности тем и их тональных соотношений. ♦ Характеристика зеркальной рпризы. ♦ Выделение коды, определение ее функции. ♦ Определение алгоритма коды как второй разработки.
Рондо-соната.	♦ Выявление признаков сонатного аллегро в форме рондо-сонаты. ♦ Выявление признаков рондо в форме рондо-сонаты. ♦ Составление схемы формы рондо-сонаты.
Сонатно-симфонический цикл.	♦ Определение функций в многочастных симфониях. ♦ Составление схем сонат Бетховена, Моцарта ♦ Выявление функциональных особенностей разделов в одночастных сонатах и симфониях (симфонических поэмах).
Циклические формы. Вокальные циклы. Фортепианные циклы.	♦ Характеристика музыкальных примеров фортепианных циклов П.Чайковского и Р.Шумана. ♦ Прослушивание и обзорный анализ вокальных и фортепианных циклов адыгских авторов.
Новая сюита.	♦ Жанровая характеристика частей новой сюиты. ♦ Определение формы каждой отдельной пьесы (номера) сюиты. ♦ Выявление логики тонального плана сюиты. ♦ Определение музыкальных и экстрамузыкальных свойств, определяющих единство цикла.
Сквозные и смешанные	♦ Конспектирование основной и дополнительной литературы по теме.

формы	
Кантатно-ораториальные жанры.	♦ Конспектирование основной и дополнительной литературы по теме. ♦ Описание структуры оратории и кантаты. ♦ Выявление средств, обеспечивающих целостность кантаты и оратории.
Опера и балет	♦ Конспектирование основной и дополнительной 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 теме. ♦ Овладение методами анализа киномузыки.
Звукоорганизация музыки в XX веке.	♦ Конспектирование дополнительной литературы по теме. ♦ Общие представления о додекафонии и серии. Определение серий в музыке Шенберга и Веберна. ♦ Представление об основных художественных и структурных закономерностях конкретной и электронной музыки.

6. 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. Стиль 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/МХО/.../**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

7. 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) ей 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.

8. 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; 4x 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; 4x CD-ROM; клавиатура; мышь.

9. Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номера листов			Основание для внесения изменения	Подпись	Расшифровка подписи	Дата	Дата введения изменения
	заменен ных	новых	аннулиров анных					
1.	1-13	1-13	1-13	Утверждение на 2017/18 уч. год				