Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет педагогики и психологии
Кафедра дошкольного и начального общего образования

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе
_____ С.Н. Титов
«25» июня 2021 г.

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Программа учебной дисциплины модуля Современные подходы
к начальному образованию и дополнительному образованию детей

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),

направленность (профиль) образовательной программы
Начальное образование. Дополнительное образование
(изобразительное искусство / музыкальное искусство)

(очная форма обучения)

Составитель: Дормидонтова Л.П.,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и начального общего образования

Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета факультета педагогики и психологии, протокол от «22» июня 2021 г. №6

Ульяновск, 2021

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Анализ музыкального произведения» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) модуля Современные подходы к начальному образованию и дополнительному образованию детей учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование. Дополнительное образование (изобразительное искусство / музыкальное искусство)», очной формы обучения.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные на результаты обучения, сформированные в ходе изучения ряда дисциплин учебного плана: «История музыки и музыкального образования»; «Музыкальная психология и психология музыкального образования»; «Элементарная теория музыки».

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и прохождения практик: Производственная (педагогическая) тьюторская практика по педагогике; Производственная (научно-исследовательская работа) Преддипломная практика; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) по дисциплине

Целью освоения дисциплины «Анализ музыкального произведения» является: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста, выработка практического умения анализа музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения

Задачей освоения дисциплины:

–постижение композиторского замысла, видение в каждом музыкальном произведении отраженные сквозь призму индивидуальности композитора идеи его времени;

–представление об основных закономерностях музыкального искусства, о содержании и форме, жанре и стиле, интонации и композиции;

–интеграция и систематизация всех музыкальных знаний, выработка умения пользоваться ими целенаправленно и выборочно;

–освоение фундаментальных основ формообразования, изучение классико-романтических форм и некоторых форм эпохи барокко;

–формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и умения анализировать музыкальные формы;

– приобщение учащихся к музыкальному искусству на основе эмоционального восприятия и осмысления материала по музыке и развитие музыкального вкуса.

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Анализ музыкального произведения» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты дисциплины (этапы формирования дисциплины)		
	знает	умеет	владеет
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход	ОР-1 -особенности системного и критического мышления; -основы современных	ОР-2 - использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, обработки и	ОР-3 -навыками сопоставления разных источников информации с целью выявления их противоречий и

для решения поставленных задач	технологий сбора, обработки и представления информации по анализу музыкального произведения.	анализа информации при решении поставленной задачи анализа музыкальных произведений.	поиска достоверных суждений; - навыками формулировки собственного суждения и оценки по анализу музыкального произведения .

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Лабораторные занятия, час	Самостоят. работа, час	
	Трудоемк.						
	Зач. ед.	Часы					
А	2	72	12	20	-	40	зачет
Итого:	2	72	12	20	-	40	зачет

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

	Наименование разделов и тем	Количество часов по формам организации обучения			
		Лекционные занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
	Семестр А				
	Раздел 1. Методологические основы музыкального анализа.				
1	Введение в науку. Анализ музыкальных произведений как наука.	1	2		5
2	Музыкальные жанры. Типология музыкальных жанров.	1	2		5
3	Музыкальный стиль. Стилистический и жанровый анализ музыкальных произведений	2	2		5
	Раздел 2. Музыкальное произведение и его анализ				
4	Система средств музыкальной выразительности. Музыкальный тематизм.	2	2		5

5	Типы изложения музыкального материала. Куплетная и вариационная формы.	2	2		5
	Раздел 3 . Анализ произведений различных форм и жанров				
6	Простая форма. Анализ рондо, сонаты, рондо-сонаты	2	2		5
7	Простая двухчастная форма. Анализ опер (особенности, виды)	1	4		5
8	Простая трехчастная форма. Анализ балетов.	1	4		5
	Итого	**12**	**20**		**40**
	Зачет				
	Всего за А семестр	**72 часа**			

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Краткое содержание курса (А семестр)

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО АНАЛИЗА.

Тема 1. Введение в науку. Анализ музыкальных произведений как наука.

Сущность анализа музыкальных произведений – выявление внутреннего единства их содержания и выразительных средств и внешнего единства с музыкальным, социальным, общекультурным контекстом (предмет анализа). Объект анализа – музыкальное произведение. Функции музыкального произведения в жизни человека. Музыкальное произведение как отражение–порождение жизни и как ее составная часть, активно воздействующая на нее. Методы анализа музыкальных произведений – системный подход, стилевой и жанровый анализы, методы сопоставлений по подобию и контрасту. Содержание и форма музыкального произведения, - многоуровневость обоих понятий, требование соответствия уровней формы и содержания в процессе установления их взаимообусловленности.

Тема 2. Музыкальные жанры. Типология музыкальных жанров.

Определение музыкального жанра. Классификация жанров по различным признакам. Прикладные (первичные) жанры. Автономные (вторичные) жанры. эволюция жанров. Жанровые связи.

Жанры хоровой музыки. Ее общие свойства – значительность (высказывание «от имени коллектива»), связь со словом, сложность донесения слов. Особенности построения хоровых форм: повторенные формы, варьирование и усложнение типовых форм, широкое использование свободных форм, главным образом привнесенных (содержанием и строением поэтического текста). Одночастные и циклические хоровые произведения. Оратория и кантата – общее и различное. Анализ произведений этих жанров.

Храмовая музыка христианской традиции – литургия, всенощное бдение, хоровой концерт в православной церкви, месса, реквием – в католической.

Общие принципы и критерии типологии. Три исторические формы бытия музыки. Синкретическая и нотная формы. Виртуальные жанры.

Тема 3. Музыкальный стиль. Стилистический и жанровый анализ музыкального произведения.

Общее понятие стиля в музыке. Исторические эпохи в музыке: средневековье, возрождение, барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм, конструктивизм, неоклассицизм, музыка 20 века. Русская музыкальная культура: русская музыка 9-18 века, русская музыка 19 века, русская музыка 20 века.

Классификация стилей: исторические, национальные, стили направлений и школ, национальные стили, индивидуальные композиторские и индивидуальные исполнительские стили, современные популярные. Методы характеристики и атрибуции стиля: метод слуховой экспертизы, статистический метод.

Три обрасти проявления стилистического анализа: художественный текст, совокупность стилистических приемов и методов, теоретическая дисциплина. Жанровая стилистика. Жанровое начало и прототип: речевое начало в музыке, моторика, кантиленность. Сигнальность и звукоизобразительность. Повествовательная стилистика. Связь стилистики с особенностями музыкальной формы.

РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЕГО АНАЛИЗ

Тема 4. Система средств музыкальной выразительности. Музыкальный тематизм.

Содержание музыкального произведения, музыкальный язык и музыкальная семантика. Реализация музыкального содержания через совокупное действие средств музыкальной выразительности – мелодии, гармонии, лада, ритма, фактуры. Роль данных средств как специфических для музыки. Темп, тембр, динамика, агогика – средства более общего плана в сравнении со специфически музыкальными средствами. Музыкально-выразительные средства как необходимый компонент в методике целостного анализа, а также в жанровом и стилистических типах анализа.

Тематический материал, его характерные признаки (понятия «рельефа» и «фона»). Тема как целостное и относительно завершенное изложение тематического материала. Приемы (принципы) тематического развития. Функции частей музыкальной формы и соответствующие им типы музыкального изложения. Музыкальная тема. Роль музыкальной темы в произведении. Связь темы с вокальными и инструментальными жанрами (песня, танец, марш, хорал и т.д.).

Тема 5. Типы изложения музыкального материала. Куплетная и вариационная формы.

Начальное изложение темы, соединительная часть, середина, реприза, окончание. Экспозиционный, срединный типы изложения. Связки. Предыкт. Заключительный тип изложения. Вступления: без конкретной темы, с использованием будущего тематического материала**.**

Куплетная форма, ее определение. Принцип объединения текста и музыки в купленной форме, образная обобщенность. Куплетная форма в различных жанрах: народной песне, массовой песне, романсах. Куплетная форма без припева и с припевом. Куплетно-вариационная форма.

Обращение к куплетно-вариационной форме в русской опере, связанной с народно-песенными истоками: сольные и хоровые обработки подлинных русских народных песен и созданные композиторами в их стиле и характере *(Глинка «Руслан и Людмила»: хоры «Лель таинственный», «Ах ты, свет Людмила», рассказ Головы; Мусоргский «Хованщина»: величальный хор «Плывет, плывет лебедушка»; Римский-Корсаков «Садко»: песня Садко «Ой ты, темная дубравушка», «Колыбельная Волховы»; «Снегурочка»: первая и третья песни Леля; «Сказание о невидимом граде Китеже»: свадебная песня «Как по мостикам по калиновым», песня дружины «Поднялася со полуночи»)*.

РАЗДЕЛ 3 . АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И ЖАНРОВ

Тема 6. Простая форма. Анализ рондо, сонаты, рондо-сонаты

Одночастная форма. Период в роли одночастной формы в вокальной музыке *(Григ «Сердце поэта»; Чайковский «Весна»; Танеев «В дымке-невидимке»)*.Одночастная форма в инструментальной музыке. Период как форма инструментальной миниатюры *(прелюдии Шопена, Скрябина)*.

Рондо — форма, в основе которой лежит чередование неоднократно возвращающейся главной темы с различными эпизодами. *Старинное (куплетное) рондо.*

Сонатная форма — высшая из нециклических форм, дающая возможность раскрыть содержание через столкновение противоположных начал. Основные организующие принципы сонатной формы: повторность на разных уровнях, развитие (в том числе

сквозное), контраст, конфликт и приведение к единству. Историческая обусловленность появления сонатной формы. Различная трактовка сонатной формы в творчестве венских классиков: однотемная сонатная форма у Гайдна, многотемная – у Моцарта, драматургически выстроенная, со сквозным развитием – у Бетховена.

Возникновение рондо-сонаты в инструментальной музыке классического стиля. Область применения. Особенности строения – группировка разделов в симметричную трехчастную композицию.

Тема 7. Простая двухчастная форма. Анализ опер (особенности, виды)

Вариант простой двухчастной формы: запев-припев. Особенности припева: тематический контраст с запевом, устойчивый характер интонаций. Применение запевно-припевной структуры в камерной вокальной музыке *(Даргомыжский «Друг мой прелестный»; Чайковский «Я ли в поле да не травушка была»; Алябьев «Соловей»; Брамс «Колыбельная», Григ «Песня Сольвейг»)*.

Опера — музыкально-сценический жанр синтетического характера. Либретто и сценическое действие. Понятие оперной драматургии. Номерная структура и сквозное построение сцен. Основные типы эпохи барокко (лирическая трагедия, опера-буффа, опера-серия, пастораль и др.). Отличительные черты оперы: наличие сюжета, либретто; ведущая роль вокальной стороны; сочетание непрерывности развития действия с расчлененностью на отдельные номера; роль оркестра в опере. Деление оперы на акты, картины, сцены. Лейтмотивы. Увертюра, интродукция, симфонические антракты в опере. Опера – соединение музыки, драматургии, поэзии, театрально-изобразительного искусства при ведущей роли музыки.

Инструментальная музыка в опере. Оркестровое вступление. Оперные антракты. Вступления к отдельным картинам и сценам.

Тема 8. Простая трехчастная форма. Анализ балетов.

Простая трехчастная форма в вокальной музыке как самостоятельная форма арии, романса, песни. Простая трехчастная форма в инструментальной музыке. Понятие репризы.

Балет – соединение музыки, драматического действия и танца. Историческая эволюция содержания балетов. Типы составных балетных номеров. Проникновение в балет принципов музыкальной драмы: симфонизация музыки, разрастание и жанровое усложнение сцен, взаимопереплетение танца и пантомимы. Балет на небалетную музыку.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной литературой. Отметим, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно.

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине; обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам дисциплины.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:

- освоение учебной и музыковедческой литературы, подготовка к устным докладам (мини-выступлениям);
- подготовка к защите реферативных сообщений: письменный анализ музыкальных произведений или фрагментов;
- подготовка к защите контрольной работы (презентации);

Индивидуальные задания - устные доклады (мини-выступления)

Раздел 1.

1. Какова роль курса «Анализ музыкальных произведений» в профессиональной подготовке учителя музыки?
2. Раскройте многоаспектность проявления музыкального анализа.
3. Опишите главный метод анализа музыкального произведения.
4. Что такое музыкальное произведение в творческо-технологическом аспекте?.
5. В чем заключается главная функция музыкального произведения?
6. Раскройте специфические особенности музыкального содержания.
7. Что общего и каковы различия между речевой и музыкальной интонациями?
8. Охарактеризуйте лирическое, драматическое и эпическое начала в музыке.
9. Раскройте сущность понятия «музыкальный язык».
10. С помощью чего мы распознаем содержание музыкального образа?

Раздел 2.

1. Что такое музыкальный материал?
2. Что такое рельеф и фон по отношению к музыкальному материалу?
3. Назовите основные признаки экспонирования музыкального материала и функции последнего.
4. Раскройте сущность принципов формообразования.
5. Назовите структурные элементы мелких построений музыкального материала и их признаки.
6. Раскройте содержание разновидностей периода.
7. Охарактеризуйте простые формы организации музыкального материала.
8. Назовите разновидности вариационной формы и их отличия.
9. Раскройте структуру сложной трехчастной формы.
10. Какие существуют формы рондо, и чем они отличаются друг от друга?
11. Охарактеризуйте содержание основных частей сонатной формы.
12. Раскройте специфику циклических форм.
13. Назовите основные виды полифонии и их характерные черты.
14. Раскройте структуру фуги.
15. Что представляют собой смешанные форму организации музыкального материала?
16. Назовите основные виды вокальной формы.
17. Раскройте сущность интонационного анализа.
18. В чем состоит специфика жанрового анализа и его отличия от анализа стилевого?
19. Какие аспекты объемлет в себе целостный анализ? Каковы его возможности и границы применения?

20. Раскройте специфику музыкально-педагогического анализа явления музыкального искусства

Раздел 3.

1. Раскройте три образные сферы в музыкальных произведениях.
2. Как соотносятся понятия «музыкальный язык» и «средства музыкальной выразительности»?
3. Каковы функции голосов в фактуре?
4. Каким образом влияют жанровые и стилевые истоки темы на характер музыкального образа и его содержание?
5. Раскройте соотношение анализа и синтеза в процессе музыкально-аналитической деятельности.
6. Назовите основные особенности простых форм организации структуры произведений.
7. Каковы ведущие принципы формообразования сложных форм?
8. Раскройте основные разновидности и типы вариационной формы.
9. Дайте характеристику частей в сложной трехчастной форме.
10. Назовите основные виды рондо.
11. Охарактеризуйте основные этапы развития в сонатной форме.
12. Назовите разновидности сонатной формы и охарактеризуйте их.
13. Дайте определение свободной формы и расшифруйте его.
14. Охарактеризуйте понятие «смешанная форма».
15. Объясните понятие «индивидуализированные формы» и раскройте их связь с импровизацией (фантазии, токкаты, прелюдии).
16. Охарактеризуйте особенности старинной сюиты.
17. Назовите основные разновидности новой сюиты и охарактеризуйте их.
18. Раскройте типичные жанры и формы частей сонатно-симфонического цикла.

Тематика реферативных сообщений

(письменный анализ музыкальных произведений или фрагментов)

План анализа музыкального произведения
(на примере хорового жанра)

1. **Название произведения. Год создания**.
2. **Автор музыки** (имя, отчество, фамилия). Годы жизни.
3. **Автор литературного текста** (имя, отчество, фамилия). Годы жизни. Название и год создания литературного произведения,
4. **Вид музыкального творчества** (инструментальное или вокально-хоровое произведение).
5. **Жанр** (пьеса, песня, миниатюра, сочинение крупной формы, обработка, переложение). Если анализируемое произведение является частью более крупного сочинения - общие сведения обо всем цикле (количество и название частей и др.).
6. **Состав исполнителей** (оркестровое или хоровое произведение с сопровождением и солистами).
7. **Форма** (определение формы с указанием частей и их размера — количество тактов).
8. **Тональность** (основная, модуляции, отклонения). Темп и характер исполнения (перевод). Метроном. Метр и размер.
9. **Ритмические особенности**. Динамика. Звуковедение (штрихи). Фактура (общий тип фактуры). Состав хора (оркестра). Диапазоны хоровых (оркестровых) партий и общий диапазон всего хора (оркестра). Тесситура.
10. **Аннотация** может быть дополнена краткими сведениями о творчестве композитора (перечислить основные произведения), а также отдельными наиболее существенными исполнительскими замечаниями. При наличии других редакций анализируемого произведения следует указать их.

Методика развернутого анализа музыкального произведения
(на примере хорового жанра)

Развернутый анализ хоровой партитуры должен состоять из следующих основных разделов:

1. Общие сведения о произведении и его авторах.
2. Анализ литературного текста (если это вокальное или хоровое произведение).
3. Анализ музыкально-выразительных средств (музыкально-теоретический анализ).
4. Анализ фактуры.

ПЛАН

1. Общие сведения о произведении и его авторах.

Общие сведения о произведении. Точное и подробное название произведения. Год создания. Авторы музыки и текста. Вид музыкального творчества. Жанр. Если анализируемое произведение является частью более крупного сочинения, то следует кратко охарактеризовать остальные части (состав исполнителей, количество и название частей, роль хора и др.).

Сведения о жизни и творчестве композитора. Годы жизни. Общая характеристика творчества. Более подробная характеристика музыкального творчества.

Краткие сведения об авторе литературного текста. Годы жизни. Общая характеристика творчества.

2. Литературный текст.

Содержание литературного текста, его тема, идея, образы, форма изложения, размер (количество строф, куплетов и т.п.).

Сравнение текста, использованного композитором, с литературным оригиналом: возникшие изменения и их причины. Если использованный текст является фрагментом более крупного произведения (стихотворения, поэмы и др.), необходимо дать общую характеристику всего произведения. Изложение литературного текста (выписать весь использованный текст).

Взаимосвязь текста и музыки. Степень их соответствия. Воплощение средствами музыки литературных тем и образов. Взаимосвязь строения текста и формы музыкального произведения.

3. Музыкально-выразительные средства.

Определение формы: одночастная (период), двухчастная, трехчастная (простая и сложная), куплетная (число куплетов), куплетно-вариационная и др.

Разбор музыкально-тематического материала. Характеристика мелодии-темы: характер интонации, метроритмические и ладовые особенности. Темп (темпы). Тональный план (отклонения, модуляции). Определение основной тональности. Ладовые особенности (использование народных диатонических ладов или характерных ладовых оборотов).

Гармонический анализ с общепринятым обозначением функции и названия каждого аккорда; характеристика гармонического языка произведения, его особенностей и сложности.

Характеристика фактуры: гармоническая (аккордово-гармоническая, гомофонно-гармоническая), полифоническая (имитационная, контрастная, подголосочная), смешанная. Взаимосвязь фактуры с содержанием произведения и выразительными средствами хора.

4. Анализ фактуры (для произведений вокально-хоровых жанров).

Состав хора (однородный, смешанный, число голосов-партий). Диапазоны партий и всего хора. Тесситурные условия. Степень вокальной загруженности хора и отдельных партий.

Тесситурное и динамическое соотношение между партиями (хоровой ансамбль). Роль различных партий в произведении (исполнение основного мелодического материала, подголосков, аккомпанемента и др.). Использование специфических тембровых качеств хора и его партий.

Особенности интонирования (хоровой строй). Выявление наиболее сложных в интонационном отношении моментов с учетом закономерностей мелодического (горизонтального) и гармонического (вертикального) строя. Способы преодоления интонационных трудностей.

Дикция. Вокальность литературного текста и особенности его произношения (орфоэпия). Особенности подтекстовки. Бестекстовое пение (с «закрытым ртом» и др.).

Приемы хорового изложения (tutti, использование неполного состава хоровых групп, «чистых тембров», divisi, сопоставление, обособление партий или хоровых групп, постепенное включение, дублирование, перекрещивание, колористические приемы).

Установление других вокально-хоровых особенностей. Специфика певческого дыхания (по фразам, цепное); характер звука («светлый», «темный» и др.); приемы звуковедения (штрихи) - legato, поп 1egato, staccato, marcato.

Определение количественного состава хора, необходимого для исполнения данного произведения (большой, малый, средний) и его квалификация (профессиональный, опытный самодеятельный, начинающий).

5. Заключение.

Выявление некоторых стилевых черт творчества композитора в данном произведении. Наличие различных редакций партитуры, причина возникновения и их сравнительный анализ. Сравнение анализируемого произведения с другими произведениями, написанными на тот же текст или посвященных той же теме.

Собственное отношение к изучаемому произведению. Впечатление от его прослушивания в концерте, по радио, в записи. Сравнение различных исполнительских интерпретаций.

Определение значения произведения в наши дни, с позиций современного музыкально-хорового искусства.

В конце работы рекомендуется дать список литературы, использованной при анализе произведения (библиография).

Примерные темы контрольных работ (презентаций)

1. Музыкальные произведения М.И. Глинки в школьной программе. Анализ 3-4 произведений.
2. «Детский альбом» П.И. Чайковского. Анализ 3-4 произведений.
3. «Времена года» П.И. Чайковского. Анализ 3-4 произведений.
4. Основные напрвления западно-европейской музыки: барокко (И.С. Бах). Примеры использования в школьной программе.
5. Венская классическая школа: И. Гайдн. Примеры использования музыкальных произведений в школьной программе.
6. Венская классическая школа: А. Моцарт. Примеры использования музыкальных произведений в школьной программе.
7. Венская классическая школа: Л.В. Бетховен. Примеры использования музыкальных произведений в школьной программе.
8. Композиторы «могучей кучки». Примеры использования музыкальных произведений в школьной программе.
9. Особенности музыкальных фольклорных форм. Примеры использования музыкальных произведений в школьной программе.
10. Духовная музыка. Примеры использования музыкальных произведений в школьной программе.

Темы индивидуальных творческих заданий

1. Составить краткий конспект статьи В.А. Цуккермана «Как строится музыкальная форма». С.217-236. (Книга о музыке. Ред.-сост.Г.Головинский, М.Ройтерштейн.-М.,1975)
2. Составить краткий конспект по книге Е.А.Ручьевской «Функции музыкальной темы».-Л.,1977
3. Составить краткий конспект статьи В.А.Цуккермана «Знакомимся с жанрами». С.178-210. (Книга о музыке. Ред.-сост.Г. Головинский, М.Ройтерштейн.-М.,1975)

4. Составить краткий конспект статьи В.П.Бобровского «Циклические формы». С.293-310.(Книга о музыке. Ред.-сост.Г.Головинский, М.Ройтерштейн.-М.,1975)

5. Составить краткий конспект статьи В.П.Бобровского «Свободные формы. Программность и музыкальная форма». С.310-323. (Книга о музыке. Ред.-сост.Г.Головинский, М.Ройтерштейн.)

6. Составить краткий конспект по книге Е.А.Ручьевской, Л.П.Ивановой, В.П.Широковой «Анализ вокальных произведений».-М.,1988

7. Проанализируйте (письменно) тональный план и типы модуляций в пьесе «У камелька» П.И.Чайковского («Времена года», №1)

8. Составить краткий конспект по книге В.А.Васиной-Гроссман «Музыка и поэтическое слово». Вып.1:Ритмика. М.,1972

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется использовать учебно-методические материалы:

Основы профессиональной деятельности в сфере начального общего образования: Учебное пособие / Под общ. ред. Козловой С.В. – М.: Прометей, 2019. – 230 с.

5.Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации студента

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций.

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, лабораторных) занятиях.

№ п/п	**СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ,** используемые для текущего оценивания показателя формирования компетенции	Образовательные результаты дисциплины
	Оценочные средства для текущей аттестации **ОС-1** Собеседование, «круглый стол», дискуссии **ОС-2** Сообщения, доклады, аннотирование литературы **ОС-3** Реферативные сообщения	ОР-1 – нормативно-правовую и концептуальную базу системы образования в РФ; сущность и структуру образовательных программ по учебному предмету музыка в соответствии с требованиями

	ОС-4 Индивидуальные творческие задания **ОС-5** Контрольная работа **ОС-6** Доклад с презентацией	образовательных стандартов ОР-2 осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету музыка в соответствии с требованиями образовательных стандартов начального общего образования ОР-3 способами организации различных видов обучающей деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников
	Оценочные средства для промежуточной аттестации **ОС-7** Зачет в форме устного собеседования	

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Анализ музыкального произведения».

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы.

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования

Примерные вопросы к зачету

1. Задачи и методы анализа музыкальных произведений.
2. Музыкальное произведение, его функции, содержание, форма.
3. Понятие и характеристика музыкального стиля.
4. Речевая и музыкальная интонация. Интонационное развитие.
5. Музыкальный язык – его элементы и их взаимодействие.
6. Тематический материал. Тема. Тематическое развитие.
7. Функции частей музыкальной формы, их отличительные свойства.
8. Система гомофонных музыкальных форм.
9. Музыкальные жанры, их классификация.
10. Циклическая форма. Сюита, ее анализ.
11. Сонатный цикл, его анализ.
12. Связи частей инструментального циклического произведения.
13. Особенности анализа программного произведения.
14. Особенности анализа вокального произведения.
15. Особенности строения хорового произведения.
16. Оратория и кантата.
17. Опера, ее типы, составные «номера».
18. Анализ оперы как целостной музыкальной формы.
19. Балет – составные «номера» и сцены. Балет как целое.
20. Разновидности анализа музыкальных произведений.
21. Художественно-педагогический анализ.

Примерные практические задания к зачету
(анализ музыкального произведения)

Вокальная музыка

1.Бах И.С. Месса h-moll: «Crucifixus»
2.Моцарт В.А. Опера «Свадьба Фигаро»: ария Фигаро, I д.
3.Шуберт Ф. «Зимний путь»: «Спокойно спи» (куплет), «Любимый цвет»
4.Шуман Р. «Любовь поэта»: «В сиянье теплых майских дней…», «И розы, и лилии…»
5.Григ Э. «Сердце поэта», «Песня Сольвейг»
6.Варламов А. «Внутренняя музыка»
7.Глинка М. «Я здесь, Инезилья», «Сомнение», «Не искушай», «Венецианская ночь»
8.Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: «Персидский хор», 3 д.
9.Мусоргский М. Опера «Хованщина»: песня Марфы «Исходила младешенька»
10.Чайковский П. «Средь шумного бала», «Ни слова, о, друг мой»
11.Рахманинов С. «Островок», «О, нет, молю, не уходи»

Инструментальная музыка

1.Моцарт В.А. Соната C-dur K. 545: 1 часть, экспозиция
2.Моцарт В.А. Соната Es-dur K. 282: 2 часть
3.Гайдн Й. Соната № 7 D-dur: 1 часть, экспозиция
4.Шуман Р. «Альбом для юношества»: «Бедный сиротка», «Первая утрата», «Отзвуки театра», «Зима I»
5.Шопен Ф. 24 прелюдии: прелюдия № 7 A-dur
6.Григ Э. «Лирические пьесы», 1 тетрадь: «Ариетта», «Вальс»
7.Чайковский П. «Детский альбом»: «Мазурка», «Вальс», «Немецкая песенка», «Шарманщик»
8.Чайковский П. «Времена года»: «Баркарола», 1 раздел (до G-dur)

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Семестр	Разбалловка	Посещен. лекционных занятий	Посещение практических занятий	Работа на занятиях	Индивидуаль-ное задание	Зачет
А	по видам работ	6 x 1 = 6 баллов	10 x 1 = 10 баллов	10 x 12= 120	32 балла	32 балла
	суммарный макс. балл	6 баллов max	10 баллов max	120 баллов max	32 балла max	200 баллов max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам А семестра

Оценка	**Баллы (2 ЗЕ)**
«зачтено»	Более 60
«не зачтено»	Менее 60

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись **лекции** – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.

Подготовка к практическим занятиям.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета.

Планы практических занятий (А семестр)

Практическое занятие 1. Введение в науку. Анализ музыкальных произведений как наука.

Рассматриваемые вопросы:

- Сущность анализа музыкальных
- Функции музыкального произведения в жизни человека.
- Методы анализа музыкальных произведений – системный подход, стилевой и жанровый анализы, методы сопоставлений по подобию и контрасту.
- Содержание и форма музыкального произведения.

Активная форма: лекция-конференция.

Практическое занятие 2. Музыкальные жанры. Типология музыкальных жанров.

Рассматриваемые вопросы:

- Классификация жанров: первичные, вторичные.
- Жанры хоровой музыки.
- Особенности построения хоровых форм
- Одночастные и циклические хоровые произведения.
- Оратория и кантата – общее и различное.
- Храмовая музыка христианской традиции – литургия, всенощное бдение, хоровой концерт в православной церкви, месса, реквием – в католической.
- Общие принципы и критерии типологии.

Активная форма: подготовка и выполнение разных типов заданий с группой.

Практическое занятие 3. Музыкальный стиль. Стилистический и жанровый анализ музыкального произведения.

Рассматриваемые вопросы:

- Исторические эпохи в музыке.
- Русская музыка 9-18 веков,
- Русская музыка 19 века,
- Русская музыка 20 века.
- Классификация стилей.
- Стилистический анализ музыкального произведения.
- Жанровая стилистика.
- Связь стилистики с особенностями музыкальной формы.

Активная форма: лекция-конференция.

РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЕГО АНАЛИЗ

Тема 4. Система средств музыкальной выразительности. Музыкальный тематизм.

Рассматриваемые вопросы:

- Содержание, музыкальный язык и музыкальная семантика музыкального произведения.
- Средств музыкальной выразительности – мелодии, гармонии, лада, ритма, фактуры
- Средств музыкальной выразительности общего плана -темп, тембр, динамика, агогика.
- Тема как целостное изложение тематического материала.
- Приемы тематического развития.
- Функции частей музыкальной формы.
- Музыкальная тема: роль в произведении, связь с вокальными и инструментальными жанрами.

Активная форма: подготовка и выполнение разных типов заданий с группой.

Тема 5. Типы изложения музыкального материала. Куплетная и вариационная формы.

Рассматриваемые вопросы:

- Начальное изложение темы.
- Экспозиционный, срединный типы изложения.
- Заключительный тип изложения.
- Куплетная форма, ее определение.
- Куплетная форма в различных жанрах: народной песне, массовой песне, романсах.
- Куплетная форма без припева и с припевом.
- Куплетно-вариационная форма.

Активная форма: работа в парах с Интернет-источниками: анализ программ по музыки в начальной школе и музыкальных произведений :*Глинка «Руслан и Людмила»: хоры «Лель таинственный», «Ах ты, свет Людмила», рассказ Головы; Мусоргский «Хованщина»: величальный хор «Плывет, плывет лебедушка»; Римский-Корсаков «Садко»: песня Садко*

«Ой ты, темная дубравушка», «Колыбельная Волховы»; «Снегурочка»: первая и третья песни Леля; «Сказание о невидимом граде Китеже»: свадебная песня «Как по мостикам по калиновым», песня дружины «Поднялася со полуночи».

РАЗДЕЛ 3 . АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И ЖАНРОВ

Тема 6. Простая форма. Анализ рондо, сонаты, рондо-сонаты

Рассматриваемые вопросы:

- Одночастная форма.
- Рондо
- Сонатная форма
- Рондо-сонаты в инструментальной музыке классического стиля.

Активная форма: работа в парах с Интернет-источниками: анализ музыкальных произведений *Григ «Сердце поэта»; Чайковский «Весна»; Танеев «В дымке-невидимке», прелюдии Шопена, Скрябина*, сонаты Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Тема 7. Простая двухчастная форма. Анализ опер (особенности, виды)

Рассматриваемые вопросы:

- Простая двухчастная форма
- Опера — музыкально-сценический жанр синтетического характера
- Понятие оперной драматургии.
- Инструментальная музыка в опере.

Активная форма: «лекция-вдвоём»: анализ музыкальных произведений *Даргомыжский «Друг мой прелестный»; Чайковский «Я ли в поле да не травушка была»; Алябьев «Соловей»; Брамс «Колыбельная», Григ «Песня Сольвейг»; оперы, изучаемые в начальной школе по предмету музыка.*

Тема 8. Простая трехчастная форма. Анализ балетов.

Рассматриваемые вопросы:

Простая трехчастная форма: арии, романса, песни.

Простая трехчастная форма в инструментальной музыке.

Историческая эволюция содержания балетов.

Типы балетных номеров.

Балет на небалетную музыку.

Активная форма: «лекция-вдвоём»: анализ балетов*, изучаемых в начальной школе по предмету музыка.*

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Основная литература

1. Севостьянова, Л. В. Лекции по анализу музыкальных произведений: учебно-методическое пособие / Л. В. Севостьянова. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 100 с. — ISBN 978-5-94841-217-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72135

2. Умова, И. Г. Анализ музыкальных произведений: учебно-методический ком- плекс : учебно-методическое пособие / И. Г. Умова. — Кемерово : КемГИК, 2009. — 76 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/46047

Дополнительная литература

1. Черевань, С.В. Комплексный анализ музыкального произведения (на примере анализа сонаты для флейты и фортепиано В. Наговицина) : учебно-методическое пособие / С. В. Черевань. — Челябинск : ЧГИК, 2016. — 84 с. — ISBN 978-5-94839-541-8. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138956

2. Присяжнюк, Д.О. Риторический анализ в музыке XX века (о взаимодействии музыкального и поэтического текстов) : учебное пособие / Д. О. Присяжнюк. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108424

3. Коробейников, С.С. Жанры и формы музыкальных произведений : учебное пособие / С.С. Коробейников. — Новосибирск: 2013. — 44 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149011