

**Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа
«ОП.05. Анализ музыкальных произведений»**

**Образовательная программа
«Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Оркестровые струнные инструменты»**

**Специальность
53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов). Оркестровые струнные инструменты**

**Уровень образования
Среднее профессиональное образование**

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Оркестровые струнные инструменты

Автор:

Горбенко М. Г., кандидат педагогических наук

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование практического умения анализа музыкальных форм и развитие навыков самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения.

Задачи дисциплины:

изучение классико-романтических форм и некоторых форм эпохи барокко, их выразительных возможностей;

формирование навыков анализа структуры музыкального произведения, дающих возможность самостоятельно разобраться в незнакомом произведении, выявить его художественный замысел, образную драматургию, особенности композиции и выразительных средств;

обеспечение связи изучаемого материала и практического анализа с занятиями по специальности, с будущей профессиональной исполнительской и педагогической деятельностью.

II. Планируемые результаты освоения дисциплины и индикаторы их достижения

2.1. Формируемые компетенции

Изучение дисциплины «Анализ музыкальных произведений» направлено на формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Общие компетенции (далее – ОК) включают в себя способность обучающихся:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.

Профессиональные компетенции (далее – ПК) в соответствии с основными видами профессиональной деятельности включают в себя способность обучающихся:

Исполнительская деятельность

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

Педагогическая деятельность

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.

2.2. Индикаторы достижения компетенций

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

выполнять анализ музыкальной формы;

рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;

рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;

знать:

простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату;

понятие о циклических и смешанных формах;

функции частей музыкальной формы;

специфику формообразования в вокальных произведениях.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Дисциплина изучается на третьем году обучения (5-6 семестры) и включает в себя аудиторную, самостоятельную работу студента, а также текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Наименование дисциплины	Виды учебной работы			Формы контроля по семестрам		
	Максим. учебная нагрузка	Обязат. учебные занятия	Самост. работа обучающегося	Контр. урок	Зачет	Экзамен
ОП.05. Анализ музыкальных произведений	108	72	36	5	6	—

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование разделов/тем
1.	5 семестр
2.	Тема 1. Предмет и цель курса «Анализ музыкальных произведений».
3.	Тема 2. Специфика музыкальной формы и музыкального содержания. Понятие драматургии. Стил и жанр в музыке.

4.	Тема 3. Элементы музыкального языка, их формообразующие свойства.
5.	Тема 4. Основы музыкального синтаксиса и функционального анализа. Типы изложения. Функции частей в форме.
6.	Тема 5. Формы барокко. Общая характеристика. Малые барочные формы.
7.	Тема 6. Музыкальная тема в рамках классического формообразования. Понятия мотива и фразы. Принципы организации мотивов и фраз: масштабно-тематические структуры.
8.	Тема 7. Простые и сложные формы в контексте классического и романтического стилей. 7.1. Период. 7.2. Простые формы. 7.3. Сложные формы.
9.	Тема 9. Промежуточная и концентрическая формы.
10.	Контрольный урок.
11.	6 семестр
12.	Тема 10. Рондо. Генезис и эволюция формы.
13.	Тема 11. Вариационная форма. Классификация вариационных форм. Эволюция формы.
14.	Тема 12. Сонатная форма. Происхождение сонатной формы. Разновидности сонатной формы.
15.	Тема 13. Рондо-соната.
16.	Тема 14. Циклические формы. Старинная концертная форма.
17.	Тема 15. Смешанные формы и свободные.
18.	Тема 16 ¹ . Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы: импрессионизм и символизм в музыке.
19.	Тема 17. Полифонические формы.
20.	Тема 18. Техники композиции в современной музыке: общая характеристика.
21.	Зачет.

Формы самостоятельной работы:

- выбор конкретных музыкальных произведений, подтверждающих основные положения лекционного материала (например, подбор примеров на разные типы мелодического рисунка, фактуры, интонационно–синтаксические структуры, разные способы тематического развития и т.п.);
- анализ (письменный и устный) сочинений, заданных преподавателем, а также из репертуара по специальности, камерному ансамблю, концертмейстерскому классу;
- сравнительный анализ исполнительских интерпретаций;
- подготовка к контрольным работам, тестам, промежуточной аттестации.

4.2. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

С целью определения уровня и полноты знаний, умений применять полученные знания на практике, демонстрировать аналитические, критические и исследовательские навыки проводятся различные виды контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости: теоретические проверочные вопросы по обсуждаемой теме (поурочный опрос или самостоятельная домашняя работа), контрольные

¹ Темы 16 и 18 изучаются в группах студентов, обучающихся по видам «Фортепиано. Орган. Оркестровые струнные инструменты. Инструменты народного оркестра».

тесты (вариант фронтальной проверки в классе по одной или нескольким пройденным темам), дискуссионные уроки (лекция-обсуждение, семинар), письменный целостный анализ произведения, исследование композиций из репертуара специального класса.

Контрольный урок в конце 5 семестра включает структурный анализ произведений в классе.

На зачете в конце 6 семестра обучающийся должен продемонстрировать владение практическими навыками анализа музыкального произведения. С этой целью предлагаются следующие формы работы:

- ответ на теоретический вопрос по пройденному материалу,
- анализ произведения в классе с листа или анализ произведения крупной формы с предварительной подготовкой;
- обсуждение самостоятельного исследования произведения крупной формы из репертуара по специальности, камерному ансамблю, концертмейстерскому классу.

На зачете также может быть предложена возможность продемонстрировать личные творческие успехи и достижения по сочинению музыки.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Образовательная организация использует учебники, учебные пособия, а также издания музыкальных произведений, сборники и хрестоматии, партитуры, клавиры оперных, хоровых и оркестровых произведений в соответствии с программными требованиями.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-библиотечной системе. В образовательном процессе используются следующие электронно-библиотечные и информационно-справочные системы:

- электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>;
- электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru/;
- электронная библиотека «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>;
- АИБС «Absotheque» (разработчик ООО «ЛИБЭР») – интегрированная система, используемая для комплексной автоматизации библиотеки Академии, с включенными модулями: «Книгообеспеченность», поиск «Дискавери»;
- материалы фонотеки, располагающей записями классического музыкального наследия;
- онлайн-платформа издательства Elsevier ScienceDirect <https://www.sciencedirect.com/>.

а) Основная литература

1. Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных произведений : учебник / Г. В. Заднепровская. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 272 с. — ISBN 978-5-507-51603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/484541> (дата обращения: 07.07.2026).
2. Казанцева, Л. П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни : учебное пособие / Л. П. Казанцева. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-5065-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133828> (дата обращения: 07.07.2026).
3. 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> (дата обращения: 07.07.2026).

4. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для среднего профессионального образования / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05308-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492861> (дата обращения: 07.07.2026).

б) Дополнительная литература

1. Демченко, А. И. Анализ музыкальных произведений. Концепционный метод : учебник для среднего профессионального образования / А. И. Демченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 144 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09147-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/586967> (дата обращения: 07.07.2026).
2. Скребков, С. С. Художественные принципы музыкальных стилей : учебное пособие / С. С. Скребков. — 4-е стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-7595-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/162334> (дата обращения: 07.07.2026).

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные занятия и аттестация по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» проводятся в учебных кабинетах, оснащенных необходимым оборудованием и программным обеспечением.

Аудитория для групповых занятий

Технические средства обучения

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 комплект: системный блок, монитор, клавиатура, компьютерная мышь, акустические колонки.

Программные средства

Операционная система MS Windows 7. Офисный пакет MS Office 2007.

Специализированная мебель

Рояль – 1 шт.

Стул рояльный – 1 шт.

Доска аудиторная для письма мелом – 1 шт.

Звукоусиливающая аппаратура – комплект.

Телевизор – 1 шт.

Видеоплеер – 1 шт.

Подставка под ТСО – 2 шт.

Шкаф для методической литературы – 1 шт.

Стол преподавателя – 1 шт.

Стул преподавателя – 1 шт.

Стол аудиторный двухместный – 10 шт.

Стул – 20 шт.

Аудитория для мелкогрупповых занятий

Специализированная мебель

Рояль – 1 шт.

Стул рояльный – 1 шт.

Доска аудиторная с нотным станом для письма мелом – 1 шт.

Шкаф для методической литературы – 1 шт.

Стол преподавателя – 1 шт.
Стул преподавателя – 1 шт.
Стол аудиторный двухместный – 6 шт.
Стул – 14 шт.