

**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 духовые и ударные инструменты»**

**Специальность
53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов). Оркестровые духовые и ударные 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 духовые и ударные инструменты

Автор:
Токарев И.А.

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:

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.

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. Введение. Анализ музыкальных произведений: форма и содержание. Общая характеристика классико–романтических форм.
3.	Тема 2. Метр и мотив. Мотивный состав формы. Масштабно–тематические структуры. Классификация каденций. Тональный план: отклонения и модуляции.
4.	Тема 3. Периоды и предложения: определение и классификация. Малый период.

5.	Тема 4. Большое предложение.
6.	Тема 5. Большой и сложный периоды.
7.	Тема 6. Особые разновидности периодов и предложений: увеличенное предложение и увеличенный период, период из трех предложений.
8.	Тема 7. Неквадратность в периодах и предложениях.
9.	Контрольный урок.
10.	Тема 8. Простые формы: определение и классификация.
11.	Тема 9. Простая двухчастная репризная форма.
12.	Тема 10. Простая двухчастная безрепризная форма.
13.	Тема 11. Простая трехчастная форма. Виды реприз.
14.	Тема 12. Особые разновидности простых форм: формы с повторением частей, двойные простые формы.
15.	Тема 13. Простые формы в менуэтах и скерцо.
16.	Тема 14. Простые формы в вокальной музыке. Куплетная форма и её разновидности.
17.	Контрольный урок.
18.	6 семестр
19.	Тема 15. Сложные формы: определение и классификация. Сложная трехчастная форма с трио.
20.	Тема 16. Сложная трехчастная форма с эпизодом (малое рондо / рондо II формы).
21.	Тема 17. Сложная двухчастная форма.
22.	Тема 18. Классическое рондо (рондо III формы).
23.	Тема 19. Промежуточные формы между простыми и сложными (рондо I формы).
24.	Тема 20. Сонатная форма: экспозиция.
25.	Тема 21. Сонатная форма: разработка и реприза.
26.	Контрольный урок.
27.	Тема 22. Рондо–соната с эпизодом (рондо IV формы).
28.	Тема 23. Рондо–соната с разработкой.
29.	Тема 24. Сонатная форма с эпизодом (рондо V формы).
30.	Тема 25. Строгие и свободные вариации.
31.	Тема 26. Вариации на basso ostinato.
32.	Тема 27. Барочные формы: общая характеристика.
33.	Тема 28. Смешанные и свободные формы.
34.	Тема 29. Форма в музыке XX века: общая характеристика.
35.	Зачет.

Формы самостоятельной работы:

- чтение и конспектирование учебных пособий;
- определение формы музыкального произведения;
- составление аналитических схем;
- подготовка к срезу знаний, контрольному уроку, зачету.

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, вербальные и слуховые навыки проводятся различные виды контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости:

- устный опрос по терминологии, определениям, классификации и типологии музыкальных форм;
- устная беседа (дискуссия) относительно спорных вопросов теории музыкальных форм;
- устный анализ формы музыкального произведения;
- письменный анализ формы музыкального произведения;
- сравнительный анализ формы нескольких произведений в устной или письменной форме.

В контрольный урок в конце пятого семестра входит:

- устный ответ на теоретический вопрос;
- анализ, подготовленный в домашних условиях;
- анализ в классе с листа.

В зачет в конце шестого семестра входит:

- устный ответ на теоретический вопрос;
- анализ, подготовленный в домашних условиях (в объеме все пройденных форм);
- анализ в классе с листа (в объеме периодов/предложений и простых форм).

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. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа / М. И. Ройтерштейн. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 116 с. — ISBN 978-5-507-49005-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/390374> (дата обращения: 07.07.2026).
4. Севостьянова, Л. В. Лекции по анализу музыкальных произведений : учебно-методическое пособие / Л. В. Севостьянова. — Саратов : SGK 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).
5. 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).
6. Черная, М. Р. Анализ музыкальных произведений : учебник для среднего профессионального образования / М. Р. Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 152 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04318-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/598745> (дата обращения: 06.07.2026).

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.