

ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕГЕНТОВ И ИКОНОПИСЦЕВ
КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Анализ музыкальных произведений»

для специальностей:

53.02.06 Хоровое дирижирование; Регент церковного хора, преподаватель

Одобрено на заседании
Педагогического совета КДУ

Протокол № 1

«29» августа 2022 г.

Ректор КДУ

протоиерей Иоанн Паюл

Калуга, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» (Приказ Минобрнауки РФ от 27 октября 2014 г. N 1383), Церковного образовательного стандарта основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви по специальности «Регент церковного хора, преподаватель» (Москва, 2017 г.), Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) Православной религиозной организации – духовной профессиональной образовательной организации «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской Епархии Русской Православной Церкви».

Организация-разработчик: Православная религиозная организация – Духовная профессиональная образовательная организация «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии Русской Православной Церкви» (Духовное училище)

Разработчик: Тарасова С.А., преподаватель Духовного училища

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» (Приказ Минобрнауки РФ от 27 октября 2014 г. N 1383), Церковного образовательного стандарта основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви по специальности «Регент церковного хора, преподаватель» (Москва, 2017 г.), Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) Православной религиозной организации – духовной профессиональной образовательной организации «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской Епархии Русской Православной Церкви» и является частью Основной профессиональной образовательной программы Духовного училища по специальностям 53.02.06 «Хоровое дирижирование» (квалификация «Дирижер хора, преподаватель»), Регент церковного хора, преподаватель.

Основная цель курса - Основная цель курса: выработка практического умения анализа музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения.

Основные задачи курса:

- освоение фундаментальных основ формообразования;
- изучение классико-романтических форм и некоторых форм эпохи барокко;
- формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и умения анализировать музыкальные формы.

В результате изучения обязательной части цикла 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:

- музыкальные формы эпохи барокко;
- формы классической музыки; период; простые и сложные формы; вариационные формы; сонатную форму и ее разновидности; рондо и рондо- сонату;
- циклические формы;
- контрастно-составные и смешанные формы;
- функции частей музыкальной формы;.

Занятия с обучающимися проводятся в групповом режиме. На каждом занятии обучающиеся изучают теорию, слушают несколько произведений изучаемого жанра или формы, проводят анализ, сравнивают с некоторыми из изученных форм и жанров. В распоряжении студентов имеются: фонотека, компьютер с выходом в интернет, аудиоплеер.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения примерной программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Основной профессиональной образовательной программы Духовного училища по специальностям 53.02.06 «Хоровое дирижирование» (квалификация «Дирижер хора, преподаватель»), Регент церковного хора, преподаватель в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» и Церковным образовательным стандартом по специальности «Регент церковного хора, преподаватель».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины ОП.05 «Анализ музыкальных произведений».

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

Основная цель курса - Основная цель курса: выработка практического умения анализа музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения.

Основные задачи курса:

- освоение фундаментальных основ формообразования;
- изучение классико-романтических форм и некоторых форм эпохи барокко;
- формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и умения анализировать музыкальные формы.

В результате изучения обязательной части цикла 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:

- музыкальные формы эпохи барокко;
- формы классической музыки; период; простые и сложные формы; вариационные формы; сонатную форму и ее разновидности; рондо и рондо- сонату;
- циклические формы;
- контрастно-составные и смешанные формы;
- функции частей музыкальной формы;.

Занятия с обучающимися проводятся в групповом режиме. Все занятия носят практический характер. На каждом занятии обучающиеся изучают теорию, слушают несколько произведений изучаемого жанра или формы, проводят анализ, сравнивают с некоторыми из изученных форм и жанров. В распоряжении студентов имеются: фонотека, компьютер с выходом в интернет, аудиоплеер.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения.

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 навыков у обучающихся.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки на каждого обучающегося **96** час, в том числе: обязательной аудиторной нагрузки - **64** час; самостоятельной работы обучающегося **32** час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	64
в том числе практические занятия	54
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	32
в том числе: подготовка аннотаций	24
Итоговый контроль: Дифференцированный зачет	

Самостоятельная работа обучающегося:

Подготовка к уроку (анализ произведения по заданию преподавателя к каждому уроку), подготовка аннотаций по плану.

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание материала: практические работы, самостоятельная работа обучающихся.	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	
Тема 1. Введение. Основные понятия.	<p>Содержание учебного материала.</p> <p>Предмет и задачи курса. Важность приобретения аналитических навыков для развития способности воспринимать художественное содержание произведения адекватно замыслу композитора.</p> <p>Жанры - исторически сложившиеся разновидности музыкальных произведений.</p> <p>Основные признаки, по которым классифицируются жанры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.общественное, жизненное назначение; 2.способ и место исполнения; 3.общий тип содержания (лирический, драматический, эпический) <p>Происхождение и эволюция музыкальных жанров.</p>	2	
Тема 2. Формообразующие средства.	<p>Содержание учебного материала.</p> <p>Расчлененность музыкальной ткани, цезура и ее признаки. Функции частей в музыкальной форме: экспозиция, связующая часть, середина, реприза, вступление и кода.</p> <p>Типы изложения, как совокупность черт построения, связанная с функцией в музыкальной форме: (экспозиционный, срединный и заключительный типы изложения); их использование в различных по функции частях музыкальной формы. Принципы развития музыкального материала.</p>	2	
Тема 3. Ритм. Метр.	<p>Содержание учебного материала.</p> <p>Понятие ритма. Роль ритма в формообразовании. Метр. Влияние метра на формообразование. Формообразующее и выразительное значение метроритма. Простейшие ритмические рисунки (равномерная пульсация, пунктирный ритм, синкопа). Особенность ритмики вокальной музыки – соотношение ритма текста и мелодии.</p> <p>Функции музыкальной темы. Жанрово-интонационные истоки темы.</p>	2	
Тема 4. Типы изложения. Фактура. Структура.	<p>Содержание учебного материала.</p> <p>Понятие фактура. Виды фактур. Историческое развитие фактуры изложения музыкального материала. Области применения той или иной фактуры. Типы и значение фактуры в формировании жанрового и образного облика музыки.</p>	2	

Тема 5. Форма периода как часть произведения.	Практическое занятие. Слушание музыкальных произведений. Анализ произведений по следующим пунктам: Членение на более мелкие части из произведений репертуара по специальности и другим дисциплинам.. Период как более мелкая структура частей музыкального произведения.. Одно-тональный и модулирующий периоды. Контрасты.	4	
	Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительной литературы. Прослушивание музыкальных произведений.	2	
Тема 6. Форма периода как самостоятельная форма произведения.	Практическое занятие. Составление схем примеров, написанных в форме периода. Анализ темы, формы изложения и способы ее развития. Музыкальный синтаксис, его иерархичность. Тематический и нетематический материал в произведении. Разбор классического типа периода, состоящего из двух подобных предложений с разными каденциями (период повторного строения). Другие виды периода: период неповторного строения, неделимый период, период-предложение, период из 3-х предложений. Периоды квадратный и неквадратный. Различные виды неквадратности.	6	
	Самостоятельная работа обучающихся. Слушание произведений. Анализ произведений, написанных в форме периода. Составление схем. Изучение дополнительной литературы.	2	
Тема 7. 2-х частные формы.	Практическое занятие Анализ, старинной двухчастной формы. Классический вид двухчастной формы в творчестве венских классиков, применение простой двухчастной формы в качестве составной части более крупной формы. Простая 2-х частная форма в жанре лирической миниатюры эпохи романтизма, простая 2-х частная (репризная и безрепризная). Функции частей. Развивающийся и контрастный типы второй части. Различные виды репризы.	4	
	Самостоятельная работа Анализ произведений (частей произведений), написанных в простой двухчастной форме. Составление схемы формы. Выявление индивидуальных особенностей типовой формы в конкретном музыкальном произведении. Прослушивание музыкальных примеров.	2	
Тема 8. 3-х частные формы.	Практическое занятие. Анализ произведений (частей произведений), написанных в простой и сложной 3-х частных формах. Составление схемы формы. Сложная 3-х частная форма. Наличие 3-х частей, 1-ая написана в простой 2-х или 3-х частной форме, а остальные не сложнее 1-ой. Два типа простой трехчастной формы – однотемная (AA ₁ A ₂) и двухтемная (ABA ₁).	2	
	Самостоятельная работа обучающихся.	2	

	Слушание произведений. Анализ произведений, написанных 3-х частной форме. Составление схем. Изучение дополнительной литературы.		
Тема 9. Форма рондо	Содержание учебного материала.		
	Рондо как жанр, его связь с народной- куплетной песней и литературным жанром. Основной принцип формы рондо. Рондо французских клавесинистов (старинное, куплетное).Однотемное (AA ₁ AA ₂ A...) и многотемное (ABACADA...) рондо. Рондо послеклассического периода. Основные свойства рондо в русской и зарубежной музыке XIX в.Рондо в музыке композиторов советского периода. Область применения. Рондообразности.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся. Слушание музыкальных произведений. Изучение дополнительной литературы.	2	
Тема 10. Форма вариаций.	Практическое занятие.		
	Народные корни вариационной формы. Типичные свойства темы для вариаций: яркость, народно-жанровые истоки, структурная определенность, запоминаемость. Типы вариаций. Свободные (романтические, характерные) вариации. Сближение вариационного цикла с сюитой. Варьирование отдельных интонаций темы, использование разработочных приемов и отстранение материала темы, применение первоначальной структуры темы, свободный тональный план. Двойные вариации. Вариации на две темы. Различные принципы расположения: чередование вариаций на обе темы (ABA ₁ B ₁ A ₂ B ₂ и т.д.) и последовательность простых вариационных циклов (AA ₁ A ₂ ..., BB ₁ B ₂). Строгие и свободные вариации на две темы.	4	
	Самостоятельная работа обучающихся. Анализ произведений, написанных в форме вариаций. Определение типа и вида варьирования. Составление схем произведений. Сочинение вариаций на заданную тему. Анализ произведений, написанных в форме вариаций. Изучение дополнительной литературы. Слушание музыкальных произведений, написанных в вариационной форме.	2	
	Зачет	2	
	Итого	32	
Тема 11.Сонатная фор-	Практическое занятие. Анализ сонатной формы в музыкальных произведениях, различных		

ма.	<p>периодов: Старинная сонатная. Сонаты Д. Скарлатти. Отличие от старинной 2-х частной формы. В творчестве венских классиков. Использование вариации в сонатной форме. Сонатная форма в творчестве русских композиторов. Проникновение сонатной формы в вокальную музыку. Увертюры, написанные в сонатной форме. Область применения. Разновидности сонатной формы в XX-ом веке.</p>	2	
	<p>Самостоятельная работа Анализ произведений (частей произведений), написанных в сонатной форме (из репертуара класса по специальности или других дисциплин). Слушание музыкальных произведений. Определение на слух эпоху, в которой было написано произведение. Составление схем произведений. Определение на слух разницу между главной, побочной и связующей партиями.</p>	2	
	<p>Анализ произведений, написанных в форме вариаций. Изучение дополнительной литературы. Слушание музыкальных произведений, написанных в вариационной форме.</p>		
Тема 12. Рондо-соната.	Практическое занятие		
	<p>Анализ использования формы: Рондо- соната, в финалах крупных циклических форм венских классиков. Рондо-сонатная форма (АВАСАВ₁А) как результат взаимодействия некоторых типичных свойств рондо (неоднократное повторение рефрена) и сонатной формы (широкое развитие, тональные соотношения рефрена с первым эпизодом).</p>	2	
	<p>Самостоятельная работа Анализ произведений, написанных в форме рондо. Изучение дополнительной литературы. Слушание музыкальных произведений, написанных в форме рондо.</p>	2	
Тема 13. Циклические и контрастно-составные формы.	<p>Практическое занятие Основные признаки циклических форм.: Типы инструментальных циклов: сюитный (старинные и новые), сонатные (сонаты, ансамбли, концерты, симфонии), особые (вариационные циклы, вокальные циклы, циклы инструментальных миниатюр, контрастно-составные).</p>	2	
	<p>Логика развития в цикле: постепенное нарастание контраста между частями, двукратное противопоставление медленного и быстрого танцев. Эволюция жанра, программность, сюиты из отдельных номеров крупных произведений (балета, оперы). Сюиты на темы народных песен и танцев.</p>		
	<p>Самостоятельная работа . Анализ камерных произведений (соната, сонатина, ансамбли) и концертных (концерт, симфония) Четырехчастный и двухчастный сонатно- симфонический циклы: внутренние связи частей (монотематизм, интонационное единство тем,</p>	2	

	повторение в финале важнейших тем. Танцы старинной сюиты.		
	Слушание музыкальных произведений. Изучение дополнительной литературы.		
Тема 14. Смешанные и свободные формы.	Практическое занятие	2	
	Определение смешанных форм. Основные типы: сочетание сонатной формы с вариационностью, циклической формой, концентрической, сюитной, рондообразностью. Общие свойства смешанных форм. Определение свободных (индивидуализированных) форм. Связь их с программным замыслом. Время и причины распространения свободных и смешанных форм, многообразие их проявлений.		
	Самостоятельная работа обучающихся. Слушание музыкальных произведений. Изучение дополнительной литературы.	2	
Тема 15. Полифонические формы.	Практическое занятие	4	
	Анализ полифонических произведений из репертуара класса по специальности или других дисциплин. Дать определение: полифония - развитое многоголосие, для которого характерна самостоятельность каждого голоса. Виды полифонии: имитационная, контрастная, подголосочная. Различные музыкальные жанры и формы: fuga, фугетта, инвенция, канон, мотет, мадригал и другие.		
Тема 16. Вокальные циклы.	Понятие о вокальных жанрах. Вокальные циклы. Внутреннее драматургическое единство, развитие определенной идеи. Принцип контраста как основа расположения частей (романсов и песен) в цикле. Типы вокальных циклов: сборник, цикл-сюита, лирический цикл-дневник, цикл с развитым психологическим сюжетом. Сюжетный и бессюжетный вокальный цикл; одноплановый или многоплановый по тематике (портреты, зарисовки, сценки). Традиционная тематика вокального цикла - духовный мир человека. Циклы на народные тексты или авторские, близкие им по стилю. Вокально-симфонические варианты камерных вокальных циклов. Инструментальный тематизм в вокальном цикле, его функции. Драматургическая функция отдельных частей, роль кульминации. Значение контраста. Музыкальное единство цикла. Вокально-симфонические циклы. Многообразие вокально-инструментальных жанров в эпоху барокко. Религиозная тематика - Библия, Евангелие (Страсти); язык - латынь, старославянский. Кантата: понятие, типы, определяющие признаки жанра, структура, хоральные вариации в кантате. Оратория: понятие, определяющие признаки жанра, деление на крупные части (аналогично оперным актам). Пассионы (Страсти): религиозная тематика; оратории, посвященные страданиям Христа. Месса: определение, строение	2	
	Самостоятельная работа обучающихся.		4

	Анализ вокальных произведений различных жанров		
Тема 17. Хоровые жанры	Понятие хорового жанра. Виды хоровых жанров: хор, хоровая сюита, кантата, оратория и др. Хоровой концерт. Эволюция хорового концерта в истории русской музыки. Анализ структуры хоровых концертов различных типов.	8	
	Самостоятельная работа обучающихся. Анализ хорового концерта	4	
Тема 18. Опера	<p>Определение оперы. Специфика оперы как жанра. Множество жанровых видов оперы. Типы музыкальной композиции: опера номерного типа, опера сквозного развития, смешанный тип. Общие закономерности драмы в опере: идея, сюжет, действие и контрдействие, главное действие и фон, драматургические этапы, сценические арки. Составляющие оперного спектакля: акт, картины, сцены, номера.</p> <p>Музыкальные принципы организации оперы в целом. Ведущая роль сценических повторов и музыкальных повторов (тематических и интонационных). Роль сквозного тематизма и реминисценций.</p> <p>Композиционные структуры специфического оперного типа. Свободно трактованные типовые инструментальные формы.</p> <p>Сольные номера. Речитатив: предназначение, связь с действием, специфика структуры, типы речитативов, Sprechstimme как особый вид вокализации текста. Ария: определение, типы арий, драматургическое положение арии в опере, формы арий, включение речитатива в арию. Ариозо: определение, предназначение, простые формы. Ариетта: определение, простые формы, небольшие размеры. Каватина: определение, тип мелодии, строение. Песня: соотношение песни с драматургической ситуацией, разновидности песенных жанров в опере (серенада, застольная, колыбельная, плач, куплеты, канцона и др.). Романс, баллада.</p> <p>Ансамбли. Типы по числу участников. Типы по драматургическим функциям: ансамбли-диалоги, ансамбли-согласия, ансамбли-финалы, связанные с действием; ансамбли-«состояния», не связанные с внешним действием, ансамбли, связанные с различными планами действия.</p> <p>Хоры. Роль хора в драматургии оперы. Исполнительские хоровые составы: смешанный, мужской, женский, детский. Инструментальная музыка в опере. Роль оркестра в опере: сопровождение вокальной мелодии, изобразительная роль, функция комментария, раскрытие подтекста, развитие основного конфликта. Оркестровые номера: увертюра, антракт, инструментальные номера в составе действия, включение танцев, шествий, маршей.</p>	4	
	Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка Аннотации к произведению	8	
	Контрольный урок	2	

		ИТОГО	
		Обязательной аудиторной нагрузки	64
		Самостоятельной работы обучающихся	32
		Максимальной нагрузки	96

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Общие условия

Для успешного освоения программы дисциплины необходимо обеспечить тесные междисциплинарные связи с дисциплинами: Музыкальная литература (зарубежная и отечественная), История церковной музыки, Церковное пение (обиход).

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

- Столы и стулья по количеству обучающихся.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, аудиоколонки, аудиоплеер, фортепиано.

3.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Черная, М.Р. Анализ музыкальных произведений : учеб. Пособие для СПО / М.Р.Черная. – 2-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 152 с. – Серия : Профессиональное образование.

Дополнительные источники:

1. Скребков, С.С. Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов / С.С. Скребков – 2-е изд. Испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 302 с. – (Серия : Авторский учебник).

Интернет-ресурсы:

1. **Портал «Джаз.ру»** Библиотека [URL:http://jazz.ru/html/links.htm](http://jazz.ru/html/links.htm) Основу сайта составляют разделы: 1) интернет-ресурсы о джазе, размещенные на российских серверах (преимущественно на русском языке); 2) дружественные информационные ресурсы различных направлений; 3) интернет-ресурсы о джазе, размещенные за рубежом.

2. **Livejournal:** большой каталог сайтов бесплатной музыки [URL:http://justwhatever.livejournal.com/2081.html](http://justwhatever.livejournal.com/2081.html) Здесь собраны бесплатные музыкальные сайты. Пост постепенно обновляется.

3. **Мир классической музыки** [URL:http://classic-music.ws/](http://classic-music.ws/) Данный ресурс является хранилищем описаний и ссылок на файлы преимущественно классической музыки в mp3, ape, flac и т.д. (аудио) и avi (видео), которые есть в свободном доступе в сети Интернет.

4. **ClassicalMusicLinks** [URL:http://www.classicalmusiclinks.ru/](http://www.classicalmusiclinks.ru/) На сайте представлена информация о музыкальной прессе, музыкальном образовании, конкурсах, концертах, фестивалях, магазинах компакт-дисков, классической музыке в MP3 и других форматах, интернет-радио. Кроме того на сайте расположен каталог ссылок для музыкантов.

5. **Каталог ссылок на бесплатные ноты** [URL:http://www.free-scores.com/](http://www.free-scores.com/) Каталог сайтов, на которых можно найти бесплатные ноты.

6. **Музыкальные термины** [URL:http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/muzic/vocab.htm](http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/muzic/vocab.htm) Небольшой словарик музыкальных терминов с разъяснениями.

7. **Музыкальный справочник** [URL: http://mus-info.ru](http://mus-info.ru) Сайт содержит биографии русских и зарубежных композиторов, исполнителей, музыкальных деятелей различных эпох, либретто опер,

статьи о музыке, словарь музыкальных терминов и др. А также новости классической музыки и форум.

8. *Энциклопедия классической музыки*

URL: <http://www.distedu.ru/mirror/muz/www.classic.net.ua/default.htm?noredir> Биографии великих композиторов, небольшая энциклопедия музыкальных инструментов и терминов, а также немного юмора и истории.

9. *MusicaNeo* https://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/genres/18_duhovnaya_muzyka/

Ноты духовной Христианской музыки.

10. *PianoCafe* <https://pianokafe.com/music/tserkovnaya-muzyka/> Ноты Церковной музыки для фортепиано

11. <http://npvho.ru/> - Сайт Всероссийского хорового общества.

12. <http://sevbo.ru/> - Сайт «Хоровая площадка» - все хоровые события России и мира на едином портале.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных уроков, опросов, проверки аннотаций.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
1	2
<p>Освоенные умения: В результате изучения обязательной части цикла 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: - музыкальные формы эпохи барокко;</p>	<p>Контроль: - анализ музыкальных произведений; - анализ музыкальных произведений по нотному тексту; - анализ музыкальных произведений по слуху - написание аннотаций; - контрольные занятия; - индивидуальный опрос; - зачет.</p>
<p>Усвоенные знания: В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - технику дирижирования в объёме, предусмотренном данной программой.</p>	<p>Контроль: - написание аннотаций ; - контрольные занятия; - индивидуальный опрос; Итоговый контроль – дифференцированный зачет</p>

План аннотации хорового произведения для 1-2 курсов

Вступление

Основная часть

1. Сведения об авторах произведения
2. Музыкально-теоретический анализ
3. Вокально-хоровой анализ
4. Исполнительский анализ

Заключение

Трудности для хора, дирижерские трудности.

Литература

Разъяснения по плану

Вступление

Общие сведения: тематика, содержание и его глубина, актуальность темы, чем интересно для работы.

Основная часть

1. Сведения об авторах произведения

Сведения о жизни и творчестве композитора: годы жизни, краткая биография, характеристика творчества, основные произведения. Хоровое творчество с примерами. Примеры сочинений этого же жанра.

Если произведение является обработкой народной песни или переложением инструментального сочинения, надо дать сведения о жанре песни, его особенностях, привести примеры песен этого жанра, об авторе обработки или переложения.

Сведения об авторе текста: годы жизни, краткая биография, характеристика творчества, тематика. Привести примеры музыкальных сочинений на тексты этого автора.

Если литературный текст на иностранном языке, то необходимо сделать перевод, по возможности, дать сведения об авторе перевода.

2. Музыкально-теоретический анализ

1) **Жанр** (жизненное, общественное предназначение музыки – для чего она создана, что можно под нее делать); песня, танец, марш, песня-танец, песня-марш, гимн, серенада, романс и т.д. **Хоровые жанры:** народная песня, обработка народной песни, переложение для хора, хоровая песня, хоровая песня в стиле фольклорно-лирических образцов, хоровой романс, хоровая поэма, хоровая миниатюра, часть хорового цикла, сюиты, кантаты, оратории, хор из оперы и т. д.

Вид хорового исполнительства: хор a cappella, хор с сопровождением.

2) **Музыкальная форма** произведения - одночастная - период, двухчастная, трехчастная (простая или сложная), куплетная (количество куплетов), куплетно-вариационная, строфическая, и т.д. Строение куплета или строфы, схема строения.

3) **Характеристика мелодики:** мелодия, ее характер (лирический, драматический, сумрачный, мужественный, др.), с чем он связан, чем выражается.

4) **Склад изложения** (гармонический, гомофонно-гармонический, полифонический и др.). Функции голосов (мелодическая, гармоническая, контрапунктическая).

5) **Тональный план:** определить тональность произведения, отклонения, с указанием тактов (нотных примеров).

6) **Гармония** (для 2 курса) в объёме пройденного материала.

7) **Метроритм.** Метр. Определить вид метра (простой или сложный, смешанный, переменный). Размер. Счётная доля, пульсация, особенности ритмического движения, затактная структура, выразительная, изобразительная роль ритма.

8) **Роль фортепианного сопровождения** - дублирующее (дублирует хоровые партии), поддерживающее (гармоническая поддержка, обогащение партитуры), изобразительное (создание эмоционального и психологического настроения).

Определить, *роль вступления, заключения, проигрышей*. Определить наличие или отсутствие в сопровождении собственного тематизма.

На протяжении всего музыкально-теоретического анализа необходимо проследить *связь всех элементов музыкально-выразительных средств с эмоционально-смысловым содержанием произведения*, подтверждая музыкальными примерами.

3. Вокально-хоровой анализ

1) Определить **тип** (по составу партий) и **вид** (по количеству голосов) хора, наличие разделений в партиях (*divisi*).

2) **Определение диапазона** каждой партии и хора в целом, обозначение нот буквенное или в виде партитуры.

3) **Звуковедение.**

4) **Дыхание:** характер дыхания, интервал, применение цепного дыхания.

5) Характеристика каждой партии с точки зрения tessitura, вокальных, интонационных, ритмических задач и трудностей (горизонтальный строй).

6) Особенности **вертикального хорового строя**, связанные с особенностями данной партитуры.

7) Задачи **хорового ансамбля** в различных его видах: вокальном, динамическом, ритмическом и др.

8) **Дикция и орфоэпия:** трудности, возникающие при соединении текста с вокалом и их преодоление (произношение согласных, их особенности). Орфоэпия и редуцирование гласных в данном сочинении. Выявление логических ударений в тексте и их соотношение с музыкальной акцентировкой.

4. Исполнительский анализ

Раскрыть содержание и характер произведения. Представить подробный исполнительский план произведения с указанием совокупности исполнительских выразительных средств: темпа и его изменений, тембровых красок звука (светлый, матовый, легкий), артикуляции, динамики, штрихов, выразительной фразировки, агогики, фермат.

Выделить кульминации частные и общие произведения и объяснить это в соединении музыкального и литературного текста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представить перечень хоровых (технических и исполнительских), а также дирижёрских трудностей, выявленных в процессе работе над произведением.

Литература

Интернет-ресурсы

План аннотации хорового произведения для 3-4 курсов

Вступление

Основная часть

1. Историко-стилистический анализ. Сведения об авторах .
2. Музыкально-теоретический анализ
3. Вокально-хоровой анализ
4. Исполнительский анализ

Заключение

Хоровые и дирижёрские трудности

Литература

Разъяснения по плану

Вступление.

1. Общие сведения о хоровом произведении: тематика, содержание и его глубина, актуальность темы, чем интересно для работы. Место данного сочинения в творчестве автора: год (период) создания, что послужило поводом для написания.

Основная часть

1. Историко-стилистический анализ произведения. Сведения об авторах. Особенности эпохи, в которой жили авторы. Связь творчества авторов с близкими по времени явлениями жизни общества, культуры и искусства.

Сведения о жизни и творчестве композитора: годы жизни, краткая биография, характеристика творчества, основные произведения. Хоровое творчество с примерами (хоровые жанры, темы, образы его произведений, своеобразие приемов хорового письма, излюбленные поэты, отношение к поэтическим первоисточникам – подвергаются ли они переработке или же остаются неизменными). Если произведение является частью более крупной формы, кратко охарактеризовать это сочинение, определить место и роль в нём разбираемого хора.

Если произведение является обработкой народной песни или переложением инструментального сочинения, надо дать сведения о жанре песни, его особенностях, привести примеры песен этого жанра, об авторе обработки или переложения, дать характеристику произведения в первоначальном виде, проанализировать степень изменения хорового сочинения в сравнении с оригиналом.

Сведения об авторе текста, годы жизни, краткая биография, характеристика творчества, тематика. Привести примеры музыкальных сочинений на тексты этого автора. Провести параллели между анализируемым произведением и произведениями других композиторов, написанных на тот же литературный текст.

Содержание литературного текста произведения, его образы, тема, идея, настроение (постижение произведения не только интонационным путем, но и через смысловое значение текста). Выявить эмоционально-психологический «подтекст» поэтического произведения, раскрыть символику, особенно в русских народных песнях. Форма изложения, размер (количество строк, куплетов). В обработке или переложении сравнить текст хорового произведения с оригиналом. Если текст - отрывок из литературного произведения, дать краткую характеристику всего произведения. Проследить взаимосвязь литературного текста и музыки, степень соответствия содержания литературного текста содержанию музыки, воплощение средствами музыки литературных тем и образов.

Если литературный текст на иностранном языке, то необходимо сделать перевод, по возможности, дать сведения об авторе перевода.

2. Музыкально-теоретический анализ

1) **Хоровой жанр**: народная песня, обработка народной песни, переложение для хора, хоровая песня, хоровая песня в стиле фольклорно-лирических образцов, хоровой романс, хоровая поэма, хоровая миниатюра, часть хорового цикла, сюиты, кантаты, оратории, хор из оперы и т. д.

2) **Музыкальная форма** произведения - одночастная - период, двухчастная, трехчастная (простая или сложная), куплетная (количество куплетов), куплетно-вариационная, строфическая, и т.д. Подробная схема разбора музыкальной формы с указанием тональностей частей и разделов.

3) **Характеристика мелодики**: мелодия, ее характер (лирическая, драматическая, сумрачная, мужественная, др.), с чем он связан, чем выражается.

Мелодия как важнейшее средство выразительности содержания имеет два признака: внешние и внутренние. Внешние признаки: форма движения (соотношение подъемов и спадов, скачков и плавного движения, поступенного, восходящего, нисходящего, горизонтального, секвенционного); Внутренние признаки: образное содержание (обратить внимание на наличие хроматизмов - полутонов, уменьшенных и увеличенных интервалов, опевание, задержание, выражение музыкальных чувств через распевность или прерывность, т.д.) Проанализировать принципы музыкального развития: повторяемость, варьирование, монотематизм, контрастное сопоставление музыкального материала.

4) Склад письма

Мелодический– все голоса воспроизводят мелодию в унисон.

Гомофонно-гармонический, включающий:

- **гомофонный** – мелодия ритмически обособлена, остальные голоса создают гармонический фон;

- **мелодико-гармонический**– мелодия и сопровождающие голоса имеют одинаковый ритмический рисунок;

- **гармонический**– все голоса связаны одной гармонической функцией, нет выраженной мелодии.

Полифонический (могут быть элементы полифонии):

- **полифония контрастная**;

- **подголосочная**;

- **имитационная** (канон, fuga и т.др.)

Смешанный–соединение голосов с различными функциями : мелодической, контрапунктической и гармонической.

Комбинированная –когда в одном произведении использовано несколько складов хорового письма.

Подтвердить примерами (проставить такты).

Проанализировать **функции голосов**.

Определить **виды голосоведения** между мелодией и остальными голосами: **прямое**– движение в одном направлении, **параллельное** – движение на одинаковый интервал (терциями, секстами и др.), **косвенное** – при котором один из голосов остается на месте, **противоположное** – когда голоса расходятся или сходятся в противоположные стороны.

Определить выразительную роль **фактуры** в различных местах партитуры.

5) **Ладотональные** особенности - определить основную тональность произведения, подробно разобрать тональный план при наличии отклонений и модуляций, определить последовательность тональностей, ладовые особенности (мажор, минор, народные лады), альтерацию ступеней и т.д. **Выписать схему** ладотонального плана. Изложить тональный план в партитуре. Подтвердить примерами (проставить такты).

6) **Гармония** - подробный анализ с обозначением функций и названием каждого аккорда. Характеристика **гармонического языка**, его сложность. Выписать наиболее употребляемые гармонические обороты. Всё в объёме пройденного материала на уроках гармонии. Изложить гармонический план в партитуре.

7) **Метроритм. Метр.** Определить вид метра (простой или сложный, смешанный, переменный). Размер. Счётная доля, пульсация, затактная структура, выразительная или изобразительная роль ритма. Определить **вид ритма** – типы ритмического движения (какими длительностями представлен, особенности ритмического рисунка), в какой рисунок длительности организованы (равномерный или неравномерный, пунктирный, синкопированный ритм, триольный - как разновидность равномерного ритмического рисунка).

Подтвердить примерами (проставить такты).

8) **Роль фортепианного сопровождения** - дублирующая (дублирует хоровые партии), поддерживающая (гармоническая поддержка, обогащение партитуры), изобразительная (создание эмоционального и психологического настроения). Определить, **роль вступления и заключения**. Определить наличие или отсутствие в сопровождении собственного тематизма. Взаимосвязь фактуры сопровождения с содержанием произведения.

На протяжении всего музыкально-теоретического анализа необходимо проследить **связь всех элементов музыкально-выразительных средств с эмоционально-смысловым содержанием произведения**, подтверждая музыкальными примерами.

3. Вокально-хоровой анализ

9) Определить **тип** (по составу партий) и **вид** (по количеству голосов) хора, наличие разделений в партиях (*divisi*). Особые вокальные требования к хоровым партиям (наличие басов-октавистов, наличие эпизодов *solo* в отдельных партиях или в каждой партии и их характеристика, выход за пределы обычного диапазона, *divisi* более чем на две партии и т.д.). Количественный состав хорового коллектива, необходимый для раскрытия замысла произведения.

10) **Определение диапазона** каждой партии и хора в целом, обозначение нот буквенное или в виде партитуры. Оценка диапазонов каждой партии в сравнении с рабочим диапазоном.

11) **Виды звуковедения** в данной партитуре.

12) **Дыхание:** характер дыхания, интервал, применение цепного дыхания, его виды, цезуры и их связь с дыханием. Перечислить виды певческого дыхания, которые будут применяться хором. Описать каким по длительности, глубине и характеру будет то или иное дыхание. Проставить в партитуре дыхание.

13) Характеристика каждой партии с точки зрения тесситуры, вокальных, интонационных, ритмических задач и трудностей (горизонтальный строй).

14) Особенности **вертикального хорового строя** в данном произведении.

15) Задачи **хорового ансамбля** в различных его видах: вокальном, динамическом, ритмическом и др.

16) Выразительное значение **дикции** в данном сочинении. Связь характера подачи текста с характером произведения. Трудности, возникающие при соединении текста с вокалом и их преодоление (произношение согласных, их особенности). Орфоэпия и редуцирование гласных в данном сочинении. Выявление логических ударений в тексте и их соотношение с музыкальной акцентировкой.

4. Исполнительский анализ

Необходимо определить специфические **стилевые исполнительские трудности** произведения с учетом особенностей жанра и формы (хоровая миниатюра, крупная вокаль-

но-инструментальная форма; куплетность, репризность и т.д.). Осознание *творческого стиля композитора*, эпохи, в которой формировался стиль этого композитора.

Определить характерный для данного произведения *основной исполнительский принцип*: цельность, непрерывность развития, или эпизодичность, детализация, периодичность и др.

Представить подробный *исполнительский план* произведения с указанием совокупности выразительных средств: агогика, артикуляции, динамики, тембральных красок, качества звука (светлый, матовый, легкий), характера звуковедения (*legato*, *поп legato*, *marcato*, *staccato*), темповых соотношений, исполнения кульминаций, фразировки, в соответствии с характером произведения, его образами и т. д.

Темп. В соответствии с характером произведения и его частей устанавливается *темповый план*, отмечаются метрономические указания. Анализ использования темповых колебаний: основной темп, кратковременные отклонения в сторону замедления или ускорения, цезуры, ферматы. Проставить в партитуре темповые и другие обозначения (желательно вписать их контрастным цветом).

· **Динамика.** Динамические, эмоциональные нюансы, подвижные нюансы, связь динамики с дыханием, звукообразованием, тембром. Проставить в партитуре исполнительскую динамику (желательно выделить ее контрастным цветом).

· **Тембр.** В пределах основной тембровой зоны определить тембровые изменения, степень округленности звука. Классические произведения требуют более округлого, прикрытого звучания, в народных песнях допускается некоторая открытость. Также открытым, ярким звуком выражается большая радость, гордость, ярость. Приглушенные звуки служат для выражения сдержанности чувств, затаенности, таинственности, робости. Обязательно проанализировать связь тембра с дикцией и мимикой поющих.

· **Кульминация** (наиболее напряженный момент в развитии музыкальной формы) и средства их достижения (динамика, агогика, тесситура, ферматы, ритм, гармония и т.д.). Определить *главную* и *частные* динамические *кульминации*. Возможно наличие «тихой» или смысловой кульминации.

Выписать *фразировку* (выделение интонационных «вершин» фраз, предложений, периодов).

Заключение

Представить перечень хоровых (технических и исполнительских), а также дирижёрских трудностей, выявленных в процессе работы над произведением.

Литература

Печатные издания

Наименование печатных источников: книги, ноты, журнальные статьи и т.д.

Интернет-ресурсы

Адреса сайтов с названиями и краткими пояснениями содержания