

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

**учебно-методического совета
факультета музыкального искусства**

 Ануфриева Н.И.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ**

Направление подготовки	53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»
Программа подготовки	«Менеджмент музыкального искусства»
Квалификация (степень) выпускника	Менеджер музыкального искусства. Преподаватель.
Форма обучения	Очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки, 2023 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

развитие знаний музыкальных форм, типов формообразования, методов анализа музыкальных произведений, готовности и способности анализировать нотный текст музыкальных произведений, умение разбираться в музыкальной терминологии, авторских ремарках; способности к обобщению музыкально-выразительных средств, стилевых и жанровых особенностей музыкальных произведений

Задачи:

- Изучение исторических типов музыкальных форм и принципов формообразования.
- Ознакомить студентов со специальной учебно-методической и исследовательской литературой по вопросам анализа музыкальных произведений
- Ознакомить студентов с приемами расшифровки авторской терминологии, авторских ремарок в нотных текстах разных жанров и разной стилистики
- Развитие навыков анализа музыкальных произведений разных стилевых и жанровых направлений
- Подготовка специалиста, владеющего профессиональными знаниями в области анализа музыкальных произведений для будущей педагогической деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Анализ музыкальной формы» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части / части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкальное и музыкально-прикладное искусство», профиль - «Менеджмент музыкального искусства».

Дисциплина «Анализ музыкальной формы» изучается в 5, 6 семестре для очной формы обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония», «История зарубежной музыки». В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин: «История музыки второй половины XX - начала XXI века», «Учебная исполнительская практика», «Производственная творческая практика», ГИА (Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР). Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) 53.03.06 «Музыкальное и музыкально-прикладное искусство» профиля «Менеджмент музыкального искусства»:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Коды компетенций	Содержание компетенций	Индикаторы компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	ОПК-1.1. Сопоставляет стили и жанры музыкальных произведений с историческими событиями и этапами развития музыкального искусства ОПК-1.2. Сопоставляет творчество выдающихся композиторов с периодами развития музыкального искусства ОПК-1.3. Проводит анализ музыкального произведения, выявляя	Знать: — основные этапы исторического развития музыкального искусства; — композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, — жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; — основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; — теоретические и эстетические основы музыкальной формы; — основные этапы развития европейского музыкального формообразования, — характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования в каждую эпоху; — принципы соотношения музыкально-языковых и

		<p>его жанрово-стилистическую основу, форму, тональный план, технику композиции</p>	<p>композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы анализа музыки с поэтическим текстом; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории хоровой музыки, композиторские школы, представившие классические образцы хоровых сочинений в различных жанрах; – место хоровых сочинений в наследии зарубежных и отечественных композиторов; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
--	--	---	---

ОПК-6	Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	ОПК-6.1. Записывает музыкальный текст традиционными видами нотации, опираясь на собственные музыкально-слуховые представления ОПК-6.2. Определяет жанрово-стилистическую принадлежность музыкального произведения музыкального произведения и использованную в нем технику композиции не прибегая к его воспроизведению	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – произвести гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и имитационно-канонической техники; – сочинять полифонические фрагменты и целые пьесы (мотеты, инвенции, пассакалии, фути и т.д.) на собственные или заданные музыкальные темы, в том числе, на основе предложенного аутентичного образца; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; <p>Владеть:</p> <p>теоретическими знаниями о тональной и атональной системах;</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции, представляющей определенный гармонический или полифонический стиль с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.
-------	--	---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Анализ музыкальной формы» для очной формы обучения составляет 5 зе, 180 акад. часов, из них контактных 68 акад.ч., СРС 85 акад.ч., формы контроля: экзамен в 6 семестре, зачет в 5 семестре.

4.2.1 Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах									Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра); Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические	Семинары	ИЗ	МЗ	Консультации	КУ	СР	Контроль	
1	Введение. Предмет и задачи курса анализа музыкальной формы.	5					1					Входной контроль
2	Форма и содержание музыкального произведения. Основы музыкального синтаксиса.	5					7			7		Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
3	Период как одна из самых распространенных форм изложения материала. Период как самостоятельное произведение и как часть более крупной формы. Разновидности периода. Применение формы периода в музыке.	5					8			7		Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
4	Простые двухчастные и трехчастные формы. Их разновидности, применение в музыке.	5					6			8		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
5	Сложные двухчастные и трехчастные формы. Разновидности сложной трехчастной формы. Особые виды сложных трехчастных форм. Применение сложных двухчастной и трехчастной форм в музыке.	5					8			8		Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
6	Рондо, его типы. Рондообразные формы. Применение формы рондо в музыке	5					4			8		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
7	Промежуточная аттестация											Зачет
8	Сонатная форма.	6					1			8		Входной контроль
9	Типы сонатных форм. Разновидности сонатной формы. Рондо – соната и её виды.	6					7			8		Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
10	Вариации, их виды. Вариации на две темы.	6					6			8		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)

11	Циклические формы. Сюитные циклы, сонатно-симфонические циклы, циклы фортепианных миниатюр, вокальные циклы.	6					6			6	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
12	Свободные и смешанные формы.	6					8			9	Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
13	Крупные формы вокально-инструментальной музыки.	6					6			8	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
14	Промежуточная аттестация									27	Экзамен
15	Итого:						68			85	27

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

1. Введение. Предмет и задачи курса анализа музыкальной формы.
2. Форма и содержание музыкального произведения. Основы музыкального синтаксиса.
3. Период как одна из самых распространенных форм изложения материала. Период как самостоятельное произведение и как часть более крупной формы. Разновидности периода. Применение формы периода в музыке.
4. Простые двухчастные и трехчастные формы. Их разновидности, применение в музыке.
5. Сложные двухчастные и трехчастные формы. Разновидности сложной трехчастной формы. Особые виды сложных трехчастных форм. Применение сложных двухчастной и трехчастной форм в музыке.
6. Рондо, его типы. Рондообразные формы. Применение формы рондо в музыке
7. Промежуточная аттестация
8. Сонатная форма.
9. Типы сонатных форм. Разновидности сонатной формы. Рондо – соната и её виды.
10. Вариации, их виды. Вариации на две темы.
11. Циклические формы. Сюитные циклы, сонатно-симфонические циклы, циклы фортепианных миниатюр, вокальные циклы.
12. Свободные и смешанные формы.
13. Крупные формы вокально-инструментальной музыки.
14. Промежуточная аттестация
15. Итого:

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на мелкогрупповых занятиях) и самостоятельную (самоподготовка к занятиям) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «Анализ музыкальной формы» в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения. Мелкогрупповые занятия используются в классах педагогов-специалистов, обеспечивающих реализацию учебной программы по конкретным темам курса. На занятиях осуществляется мониторинг динамики развития основных навыков освоения музыкальной формы произведений различных стилей и жанров, формируются и корректируются навыки анализа музыкально-выразительных средств, а также полного анализа музыкальных произведений, направленных на закрепление пройденного материала, которые требуют дополнительной проработки в рамках самостоятельной работы студентов; контроль освоения курса осуществляется на рубежных контролях, промежуточной аттестации.

Целью самостоятельной работы студентов является развитие и закрепление практических навыков целостного анализа музыкальных произведений различных стилей и жанров, которые являются базой для изучения общепрофессионального цикла дисциплин, формируют основы исполнительского мастерства.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Анализ музыкальной формы» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе мелкогрупповых аудиторных занятий;
- формирование навыков самостоятельной работы с учебно-методической литературой, инструктивными материалами, нотными текстами музыкальных произведений
- развитие в процессе регулярных и систематических самостоятельных занятий навыков анализа музыкально-выразительных средств, определения конструктивных и художественных элементов музыкальных форм различных стилей и жанров
- освоение разнообразного музыкально-учебного материала в процессе освоения навыков анализа музыкальных форм произведений различных стилей и жанров

В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками, необходимыми для планирования

учебного процесс, разработки учебно-методических материалов по дисциплинам музыкально-теоретического цикла, написания научных работ в области музыкального исполнительства и музыкальной педагогики;

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm.Com».
- Подготовка к презентации,
- Подготовка к обсуждению презентаций студентов,
- Подготовка к тестированию

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса. Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

1. Входной контроль (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов очной и заочной форм обучения на первом занятии в виде комплексной диагностики уровня подготовленности студента к освоению дисциплины.
2. Текущий контроль (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашнего задания, диагностике уровня освоения тем курса, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.
3. Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме зачета и экзамена. Аттестация ориентирована на комплексную диагностику процесса формирования компетенций, предусмотренных программой дисциплины

6.1. Система оценивания

При проведении указанных контрольных мероприятий(экзамен) по дисциплине «Анализ музыкальной формы» применяется пятибалльная система оценки знаний студентов: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», а также система оценивания «зачтено», «не зачтено». Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания приводится в Фонде оценочных средств

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
Оценка по дисциплине «отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закреплённая за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине «хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
Оценка по дисциплине «удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
Оценка по дисциплине «неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Типовые вопросы по курсу дисциплины для проведения входного контроля в 5 семестре:

1. Что такое форма музыкального произведения?
2. Какие параметры определения формы произведения?
3. Перечислите музыкально-выразительные средства в музыкальном произведении
4. Что такое жанр музыкального произведения?
5. Назовите три главных жанра музыкальных произведений

Типовые вопросы по курсу дисциплины для проведения текущего контроля в 5 семестре:

Мелкогрупповые занятия по дисциплине предполагают следующие формы работы текущего контроля:

1. Проверку записей лекций в тетради
2. Проверку самостоятельно подготовленных дополнительных разделов к темам курса
3. Проверку самостоятельно выполненного анализа произведения в виде домашней работы (по темам курса)
4. Проверку самостоятельной работы по анализу произведения в классе
5. Опрос по теоретическим разделам курса (устно)

5 семестр:

1 группа вопросов:

1. Дать определения мотиву, фразе, предложению.
2. Что такое музыкальная тема?
3. Перечислить особенности периода, включающего одно предложение (привести пример)
4. Назовите характерные особенности периода из двух предложений (привести пример)
5. Назовите характерные особенности периода из трех предложений, из четырех предложений (привести примеры)
- 2 группа вопросов:
 1. Перечислите основные виды простых форм музыкальных произведений
 2. Назвать основные признаки строения простых двухчастных форм песенного типа (привести пример)
 3. Указать разновидности простых двухчастных форм (привести примеры)
 4. Перечислите основные типы простых трехчастных форм (привести примеры)
 5. Назовите разновидности простых трехчастных форм (напишите схемы структур)
- 3 группа вопросов:
 1. Перечислите основные виды сложных форм музыкальных произведений
 2. Напишите схематично структуры двух основных типов сложных трехчастных форм
 3. Укажите разновидности сложных трехчастных форм (привести примеры)
 4. Назовите характерные особенности сложных двухчастных форм
 5. Примеры применения сложных форм в музыке (привести 3 примера)

Тестовые задания для текущего контроля, включающие письменные формы работы.

5 семестр:

Выполните практическое задание

1. Период- это:

- а) пьеса из двух предложений
- б) законченная музыкальное построение, выражающее относительно законченную музыкальную мысль
- в) музыкальная тема

Правильный ответ:

Выполните практическое задание

2. Мотив – это:

- а) часть музыкальной мысли
- б) наименьшее музыкальное построение, имеющее одну тяжелую долю
- в) главная интонация в теме

Правильный ответ:

Выполните практическое задание

3. Заключительная каденция характеризуется:

- а) аккордами D7- VI
- б) основным гармоническим оборотом S-D-T
- в) остановкой на D

Правильный ответ:

Выполните практическое задание

4. В форме периода пишутся:

- а) отдельные небольшие пьесы
- б) темы более крупных произведений
- в) части сонат
- г) куплет песни

Правильный ответ:

Выполните практическое задание

5. К какому типу формы относится структура АВАВА::

- а) трехчастная с повторением частей
- б) рондообразная форма
- в) трех-пятичастная форма

Правильный ответ:

6 семестр

Типовые вопросы по курсу дисциплины для проведения входного контроля в 6 семестре

1. Что понимается под стилем музыкальных произведений?
2. Приведите примеры трех стилей музыкальных произведений
3. Перечислите приемы развития в музыкальной форме
4. Что такое строфический период; его особенности
5. Назовите типы кульминаций в музыкальной форме

Типовые вопросы по курсу дисциплины для проведения текущего контроля в 6 семестре

1 группа вопросов:

1. Назвать типы рондо
2. Особенности старинного рондо (характеристика тем, структура, тональный план)
3. Особенности классического рондо (характеристика тем, структура, тональный план)
4. Особенности классического рондо (характеристика тем, структура, тональный план)
5. Особенности рондо 19-20 вв (характеристика тем, структура, тональный план)

2 группа вопросов:

1. Особенности строения старинной сонатной формы (структура, тональный план)
2. Дать краткие определения разделам 1 части классической сонатной формы (экспозиция, разработка, реприза)
3. Типы реприз в сонатной форме (привести примеры)
4. Особенности сонатной формы в медленных частях циклов
5. Указать схематично разновидности структур рондо-сонаты

3 группа вопросов:

1. Назовите исторические типы вариаций
2. Напишите схематично структуру формы старинных вариаций, классических вариаций
3. Назовите особенности свободного типа вариаций (структура, тональный план, принципы объединения цикла вариаций)
4. Приведите примеры циклических форм (3-4 примера)
5. Дайте определение кантате, оратории, опере

Тестовые задания для текущего контроля, включающие письменные формы работы.

6 семестр:

Выполните практическое задание

1. Для какого раздела формы характерно активное тонально-гармоническое развитие:

- а) экспозиционного,
- б) срединно-развивающего,
- в) заключительного;

Правильный ответ:

Выполните практическое задание

2. К какому виду вариаций относятся глинкавские вариации:

- а) вариации на basso ostinato;
- б) вариации на неизменную мелодию;
- в) орнаментальные вариации;

Правильный ответ:

Выполните практическое задание

3. Рондо венских классиков отличается:

- а) минимальным количеством частей (пятичастность),
- б) изобилием мелизмов,
- в) изобразительной программностью;

Правильный ответ:

Выполните практическое задание

4. Предыктовый раздел чаще всего помещается в каком разделе сонатной формы:

- а) в разработке, перед репризой;
- б) в экспозиции;
- в) в коде;

Правильный ответ:

Выполните практическое задание

5. Опера – это:

- а) жанр типа кантаты с преобладанием хоровых сцен
- б) синтетический жанр (вокал, декорации, сценическое действие, сценография, хореография, оркестр)
- в) жанр ораториального типа

Правильный ответ:

Вопросы и задания к промежуточной аттестации

Экзаменационные требования по музыкальной форме для студентов дневного (6 семестр) и заочного (8 семестр) отделений

Устно ответить по билету, включающему:

- теоретический вопрос по теме курса

- анализ произведения, данного в классе с подготовкой 15-20 мин. (список см. ниже)

Теоретические вопросы к экзамену по дисциплине

«Анализ музыкальной формы»

1. Форма, содержание музыкального произведения
2. Принципы развития в музыкальной форме
3. Приемы изложения материала в музыкальной форме
4. Понятие музыкальных стилей в музыке
5. Теория жанров в музыке
6. Выразительные средства в музыке и принципы их взаимодействия
7. Принципы взаимодействия слова и музыки
8. Классификация форм.
9. Музыкальная тема.
10. Период, его типы
11. Приемы развития в периоде
12. Использование формы периода в музыке
13. Простые формы, их разновидности
14. Простая двухчастная форма и её разновидности
15. Простая трехчастная форма и её разновидности
16. Использование простых форм в музыке
17. Общая характеристика сложных форм
18. Сложная трехчастная с эпизодом. Структура частей.
19. Сложная трехчастная с трио. Структура частей.
20. Сложная двухчастная форма. Строение частей.
21. Разновидности сложных форм
22. Применение сложных форм в музыке.
23. Исторические типы рондо и их разновидности. Общая характеристика
24. Старинное рондо. Структура частей.
25. Рондо венских классиков. Строение частей.
26. Рондо 19-20 вв. Характерные особенности.
27. Истоки сонатной формы (старинная двухчастная форма, старинная сонатная форма)
28. Сонатная форма 1 части сонатно-симфонического цикла. Строение экспозиции, особенности тематического и тонального развития
29. Сонатная форма 1 части сонатно-симфонического цикла. Строение разработки и репризы.
30. Виды реприз в сонатной форме.
31. Разновидности сонатных форм (без разработки, с эпизодом)
32. Особые виды сонатных форм. Рондо-соната, строение разделов
33. Вариации, определение, разновидности. Общая характеристика.
34. Старинные вариации. Характерные особенности.
35. Классические вариации. Принципы объединения цикла
36. Вариации композиторов-романтиков. Строение цикла.
37. Вариации XX в. Принципы объединения вариационного цикла
38. Типы циклических форм: сюиты.
39. Типы циклических форм: сонатно-симфонический цикл.
40. Типы циклических форм: вокальные циклы
41. Типы циклических форм: полифонические циклы
42. Свободные формы; определение, характерные особенности, структур, частей.
43. Смешанные формы; определение, характерные особенности, структура частей.
44. Крупные формы вокально-симфонической музыки. Строение опер, кантат, ораторий.
45. Развернутые джазовые композиции

Примерный план целостного анализа двух-трехчастных простых и сложных форм.

1. Место данного произведения в творчестве композитора;
2. Жанр произведения, его характер - если программное, указать литературные образы, содержание текста, сценическую ситуацию;
3. Темы произведения (характер, жанровые связи, музыкально-выразительные средства);
4. Взаимодействие и развитие образов в произведении;
5. Анализ формы произведения (по разделам или по частям);
6. Указать функции частей в форме, тональный план – особенно средних, развивающихся частей;
7. Схема произведения и каждой его части;

Примерный план анализа композиции двух-трехчастных простых и сложных форм.

1. Определение формы;
2. Границы данной формы;
3. Тональный план по частям;
4. Структура каждой части

СПИСОК произведений по «Анализу музыкальной формы»:

Период как составная часть более крупной формы, как самостоятельное произведение. Разновидности периода

- 1) С. Танеев. Хор «Серенада» (начальный период).
- 2) П. Чайковский. Хор «Ночевала тучка золотая» или С. Танеев. Хор «Венеция ночью»
- 3) В. Леонтович. Обработка украинской народной песни для хора «Щедрик», «Дударик».
- 4) Ф Шуберт. «Серенада» (начальный период)
- 5) М. Балакирев. «Обойми, поцелуй» или В.А. Моцарт «Колыбельная»
- 6) Н. Римский-Корсаков. «То было раннею весной» (начальный период).
- 7) Спиричуэл «Глубокая река»
- 8) Ш. Брукс «Однажды»
- 9) К. Вейль «Мекки-нож»
- 10) Д. Эллингтон «Си-джем блюз»
- 11) Д. Гиллесли «Блюз и буги»
- 12) К. Бахолдин «Когда не хватает техники»
- 13) М. Ипполитов-Иванов. «Белорусская песня» (обработка)
- 14) Ю. Шишаков. Скерцино для оркестра народных инструментов
- 15) Н. Пейко. «Уж ты, сад», обработка для 6 домр (начальный период)
- 16) Ф. Шюпен. Прелюдия до-минор. Переложение для духового оркестра

Простая двухчастная форма и её разновидности

- 1) А. Бородин. Хор «Улетай на крыльях ветра» (куплет хора из оперы «Князь Игорь»)
- 2) Г. Свиридов. «Курские песни» - хор № 1 «Зеленый дубок».
- 3) Д. Шостакович. Хор «Казненным» (из «10 хоровых поэм»)
- 4) А. Гурилев. «Матушка-голубушка» (куплет)
- 5) П. Чайковский. «Снова как прежде», ор. 73 № 6.
- 6) И. Дунаевский. «Песня о Волге» (куплет)
- 7) Ж. Косма «Осенние листья»
- 8) Д. Эллингтон «Искушенная леди»
- 9) Дж. Мак-Хью «На солнечной стороне улицы»
- 10) Дж. Блек «Когда святые маршируют»
- 11) «Вниз по реке»
- 12) Б. Карлтон «Джа-да»
- 13) Н Чайкин. Танец для оркестра народных инструментов
- 14) Н. Фомин. «Вспомни» (сборник 12 русских песен для оркестра)

Простая трехчастная форма и её разновидности

- 1) П. Чайковский «Пока на небе не погас» (хор из оперы «Орлеанская дева»)
- 2) Н. Римский-Корсаков. Хор народа из II из оперы «Псковитянка»
- 3) С. Танеев. Хор «Серенада»
- 4) В.-А. Моцарт. Ария Сусанны из оперы «Свадьба Фигаро» («Приди о милый друг»)
- 5) А. Даргомыжский. «Что мне до песен».
- 7) Дж. Гершвин «Будьте добры»
- 8) Дж. Керн «Дым»
- 9) Р. Роджерс «Голубая луна» или У. Хенди «Сент-Луис»
- 10) Дж. Ширинг «Колыбельная»
- 11) К. Портер «Всё в порядке»
- 12) А. Кузнецов «Алепа»
- 13) М. Мусоргский. «Старый замок» (приложение для 6 домр Миловидова)
- 14) Г. Фрид. Сказы по Бажову, части I и III

Сложная трехчастная форма и её разновидности

- 1) С. Танеев. Хор «Вечер», ор. 27
- 2) С. Прокофьев. Хор «Крестоносцы во Пскове» (хор из кантаты «Александр Невский»)
- 3) П. Чайковский. Хор «Соловушка».
- 4) Ж. Бизе. Ария Микаэлы из III д. оперы «Кармен» («Напрасно себя уверяю»)
- 5) М. Глинка. «Попутная песня»
- 6) Н. Будашкин. «Плясовая для оркестра народных инструментов»
- 7) Ю. Шишаков. Фантазия на тему «Все сады, мои садоочки»
- 8) М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»

Сложная двухчастная форма.

- 1) К. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»
- 2) М. Глинка. Каватина и рондо Антонида из оперы «Иван Сусанин»

- 3) П. Чайковский. Романс «Мы сидели с тобой»
- 4) П. Чайковский. Ариозо Лизы из II действия оперы «Пиковая дама»
- 5) Н. Римский-Корсаков. Ария Любавы из оперы «Садко»
- 6) В.-А. Моцарт. Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро»
- 7) М. Глинка. Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила».

Рондо и его разновидности

- 1) А. Даргомыжский. Хор «Заплетися, плетень» из оперы «Русалка»
- 2) М. Глинка. Хор «Не проснется птичка утром» из оперы «Руслан и Людмила»
- 3) П. Чесноков. «Вдоль да по речке» - хоровая обработка русской народной песни
- 4) Н. Римский-Корсаков. Песня Садко из II картины оперы «Садко».
- 5) М. Мусоргский. Песня Марфы из оперы «Хованщина».
- 6) А. Даргомыжский. «Свадьба» или М. Глинка. «Ночной зефир».
- 7) Г. Гаранян «Баллада»
- 8) Д. Брубек «Рондо в турецком стиле»
- 9) К. Портер «Танцуем бегин»
- 10) Н. Будашкин. «Хороводная» для оркестра русских народных инструментов
- 11) Ю. Шишаков. 2 пьесы для домры
- 12) Н. Будашкин. Увертюра фа-мажор для оркестра русских народных инструментов
- 13) С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»
- 14) А. Вишневский. Марш для духового оркестра

Вариации и их разновидности

- 1) А. Бородин. «Солнцу красному слава» - хор из оперы «Князь Игорь».
- 2) М. Глинка. Хор гребцов из оперы «Иван Сусанин».
- 4) Н. Римский-Корсаков. Песня Садко из II картины оперы «Садко».
- 5) М. Мусоргский. Песня Марфы из оперы «Хованщина».
- 6) Дж. Грин «Тело и душа»
- 7) Н. Фомин. «Да тебе ж полно, милый» (обработка русской песни).

Сонатная форма и её разновидности

- 1) М. Глинка. «Мы на работу в лес» - из оперы «Иван Сусанин».
- 2) М. Глинка. Ария Руслана из оперы «Руслан и Людмила» («Дай, Перун, булатный меч»).
- 3) А. Бородин. Каватина Кончаковны из оперы «Князь Игорь».
- 4) Н. Чайкин. Концерт для баяна с оркестром русских народных инструментов. 1 часть
- 5) Н. Будашкин «Русская увертюра» для оркестра русских народных инструментов
- 6) С. Василенко. Концерт для трубы. 1 часть

Свободные и смешанные формы.

- А. Лядов. «Волшебное озеро», «Кикимора», «Баба яга».
- Ф. Шюпен. Баллада № 3.

Циклы.

- М. Мусоргский. «Картинки с выставки».
- Л.-В. Бетховен. I или V симфония.
- Н. Раков. «Майская сюита».
- Ф. Мендельсон. Шотландская симфония
- Я. Сибелиус. I симфония.
- А. Дворжак. Симфония из «Нового света».
- Д. Шостакович. V симфония.

Циклы (хоровые)

- Г. Свиридов. «Курские песни», «Поэма памяти Есенина».
- Д. Шостакович. «10 хоровых поэм».

Циклы (вокальные)

- М. Глинка. «Прощание с Петербургом
- Р. Шуман. «Любовь и жизнь женщины».
- М. Ипполитов-Иванов. Четыре провансальские песни.

Циклы (оркестровые)

Оперные оркестровые эпизоды

Вступления к операм:

- М. Мусоргского «Хованщина»
- П. Чайковского «Евгений Онегин»
- Ж. Бизе «Кармен»
- Дж. Россини «Сивильский цирюльник»

Оперные сцены (хоровые, сольно- ансамблевые)

М. Мусоргский. Сцена под Кромами из оперы «Борис Годунов».

А. Бородин. Сцена Ярославны с девушками из оперы «Князь Игорь».

П. Чайковский. Сцена вальса из оперы «Евгений Онегин».

А. Бородин. Пролог оперы «Князь Игорь».

Оперные сцены (сольные арии, монологи, сцены)

П. Чайковский. Сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин».

Дж. Верди. Сцена Аиды из оперы «Аиды»

Н.А. Римский-Корсаков. Сцена Снегурочки из оперы «Снегурочка»

Свободные и смешанные формы.

Г. Свиридов. Хор «Повстречался сын с отцом»

(слова А. Прокофьева).

А. Прокофьев. I концерт для фортепиано с оркестром

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Заднепровская Г. Анализ музыкальных произведений. Учебник. С-Пб.: Лань, 2017

Ройтерштейн М. Основы музыкального анализа. Учебник.- С-Пб.: Лань, 2017

Скребков С.С. Анализ музыкальных произведений. Учебник для вузов.- М.: ЮРАЙТ, 2018

Черная М.Р. Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие / М.Р. Черная. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2017

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Бобровский, В. П. Тематизм как фактор музыкального мышления. Очерки [Текст] . Вып. 2 / В. П. Бобровский ; отв. ред. Е. И. Чигарева. - М. : КомКнига, 2008. - 304 с. : ил., нот. - ISBN 978-5-484-01052-3 : 150-.

Задерацкий, В. В. Музыкальная форма [Текст] : [учеб. пособие] : в 2 вып. Вып. 2 / В. В. Задерацкий ; [Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского]. - М. : Музыка, 2011. - 525, [2] с. : ил., нот. - ISBN 978-5-7140-1149-8 : 569-.

Мазель, Л. А. Строение музыкальных произведений [Текст] : [учеб. пособ. для муз. вузов] / Л. А. Мазель. - 3 изд. - М. : Музыка, 1986. - 527, [1] с. : нот. ил. - Библиогр.: с.514-515. - 2-

Протопопов, В. В. Очерки по истории инструментальных форм XVI- начала XIX века [Текст] : [учеб. пособ. для муз. вузов] / В. В. Протопопов. - М. : Музыка, 1979. - 327 с. : нот. ил. - 1-30.

Ручьевская, Е. А. Функции музыкальной темы [Текст] / Е. А. Ручьевская. - Л. : Музыка, 1977. - 160 с. : нот. ил. - Библиогр.: с. 155-159. - 0-84.

Ручьевская, Е. А. Классическая музыкальная форма : Учеб. по анализу / Е. А. Ручьевская. - СПб. : Композитор, 1998. - 265, [2] с. : нот. - Библиогр.: с.258-265. - ISBN 5-7379-0049-5 : 73-.

Способин, И. В. Музыкальная форма : учебник общ. курса анализа / И. В. Способин. - М. : Музыка, 2011. - 398, [1] с. : нот. - Прил.: с. 362-399. - ISBN 978-5-7140-0983-9 : 350-.

Сидорова, М. Б. Жанры, их классификация. Типы, виды, признаки. : лекция по курсу музыкальной формы для студентов 3 и 4 курсов днев. и заоч. отд. муз. профилей. / М. Б. Сидорова; Моск. гос. ин-т культуры. - М., 2015. - 16 с. - Библиогр.: с.16. - 4

Тюлин, Ю. Н. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации [Текст] : учеб. пособие для ист.-теорет. и композитор. фак. муз. вузов: в 2-х кн. Кн. 2 : Мелодическая фигурация / Ю. Н. Тюлин. - М. : Музыка, 1977. - 382 с. : ил., нот. - 2-45.

Хомякова, О. Б. Соната. Стилиевые характеристики средств музыкального языка : Учеб.-метод. пособие для студентов вузов культуры и искусств / О. Б. Хомякова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М., 2000. - 104 с. : нот. - Библиогр.: с.73-74. - 25-.

Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие Лань, Планета музыки Издательство: 978-5-8114-0392-9 ISBN: 2013 Год: 4-е изд., испр. Издание 496 стр. Объем: для ВПО Учебная литература

Цуккерман, В. А. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы [Текст] : [учеб. ист.-теорет. и композит. фак. муз. вузов] / В. А. Цуккерман. - М. : Музыка, 1980. - 296 с. : нот. - 0-75

Цуккерман, В. А. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы [Текст] : учеб. для муз. вузов / В. А. Цуккерман. - М. : Музыка, 1984. - 214 с.

Цуккерман, В. А. Анализ музыкальных произведений [Текст] : рондо в его ист. развитии : [учеб. для музыковед. отд-ний муз. вузов] / В. А. Цуккерман. - М. : Музыка, 1988. - 173, [2] с. - ISBN 5-7140-0102-8 : 0-45.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Министерство образования и науки Российской Федерации: <http://минобрнауки.рф/>

2. Министерство культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>

3. Департамент культуры г. Москвы <http://kultura.mos.ru/>

4. Портал ФГОС ВО <http://fgosvo.ru/>
5. Реестр профессиональных стандартов:
<http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/>
6. Национальное агентство развития квалификаций <http://nark.ru/>
7. Российское образование. Федеральный портал. <http://www.edu.ru/>
8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: <http://window.edu.ru/>
9. Культура РФ <https://www.culture.ru/>
10. Консультант плюс <http://www.consultant.ru/>
11. ЭОС МГИК <http://lib.mgik.org/elektronnye-resursy/>
12. Электронная библиотека МГИК <http://elib.mgik.org/ExtSearch.asp/>
13. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
14. Каталог ресурсов «Открытое образование» <https://openedu.ru/course/>
15. Портал культурного наследия России КУЛЬТУРА.РФ <https://www.culture.ru/>
16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru/>
17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования профессиональных музыкантов. Самостоятельная работа – это метод обучения и самообразования, предпосылка дидактической связи различных методов между собой. Организация самостоятельной работы студента по приобретению специализированных знаний, навыков и умений является важнейшим направлением деятельности музыканта-педагога. Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью процесса подготовки будущих выпускников профиля «Музыкальная педагогика».

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

СРС основана на формировании у студентов навыков к самостоятельной творческой работе, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширению кругозора.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к дискуссии, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, написание реферата, подготовка презентации.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы поиск и анализ информации по изучаемой теме в сети Интернет на тематических порталах, конференциях, тематических группах, сайтах профессиональных ассоциаций музыкантов.. При выполнении заданий для самостоятельной работы по возможности следует использовать наглядное представление материала в виде презентаций. Активность студента проявляется в постановке целей самостоятельной работы, её планирования, определения способов, самомотивации и самоконтроле, оценке результатов. Самостоятельная работа студента требует интенсивного мышления, решения различных познавательных задач, ведение записей, осмысливания и запоминания учебной и другой информации. Самостоятельная работа студента – важный фактор теоретической и практической подготовки студента к предстоящей профессиональной деятельности, формирования необходимых специализированных знаний, умений и навыков, а также нравственно-психологических качеств.

Целенаправленность СРС связана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Повышение интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных исполнительских и музыкально-педагогических задач.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в необходимости формирования у студента критической самооценки и самоанализа своего самостоятельного труда. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения студентом учебного материала, профессиональной компетенции;
- следить за ростом его интеллектуального багажа;
- оценивать уровень заинтересованности студента к учебной дисциплине, его психологическую мотивацию;
- понять особенности творческого потенциала и индивидуальность студента с целью дальнейшего их использования в музыкально-образовательном процессе;

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность,

целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается учебный материал, но и легче воспитывается сфера профессиональной углублённости студента. Приступая к самостоятельному анализу форм музыкальных произведений, студентам необходимо изучить лекционный материал по данной теме, законспектировать дополнительный материал по указанным педагогом учебным пособиям. Примеры для анализа – см. Приложение.

Качественному анализу музыки способствует прослушивание и проигрывание произведения.

В помощь по самостоятельной работе студентов по темам курса даются примерные планы анализа композиций (структурного анализа) музыкальных форм, а также примерные планы целостных анализов музыкальных форм.

Изучая тему «период», следует обратить внимание на то, что основными разновидностями не исчерпываются формы изложения тем в музыке. Необходимо учесть большое разнообразие типов периодов в вокальной музыке (строфические периоды), в джазовой музыке (блюзовые периоды, джазовый стандарт). В классификации периодов большое значение имеют тематические, структурные, масштабные, ладогармонические факторы.

Примерный план анализа композиций периода.

1. Указать границы периоды (самостоятельное произведение или часть более крупного);
2. Тип периода. Указать:
 - а) тематическое строение;
 - б) ладотональное строение;
 - в) структуру;
 - г) масштабнo-тематическое строение.
3. Указать каденционные обороты;
4. дать схему периода: буквами обозначаются предложения, цифрами количество тактов; внизу – указание тонального плана.

Примерный план целостного анализа периода.

1. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора;
2. Форма периода (см. пункты 1, 2, 3 из анализа композиции периода);
3. Характер тематизма (в вокальной музыке указать содержание текста);
4. Образное содержание произведения;
5. Особенности мелодики, музыкально-выразительные средства; характер мотива, стопа;
6. Оформление кульминации, её местоположение, подчеркивание её гармоническими, мелодическими, ритмическими средствами;
7. Характерные приемы изложения, фактура;
8. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок;
9. Возможные интерпретации;
10. Эстетическая оценка произведения.

При изучении темы «простые и сложные двухчастные и трехчастные формы» необходимо обратить внимание на песенный характер тематизма, на общую драматургию формы. Затруднения могут возникнуть при определении форм хоровой и вокальной музыки, где часто форма подчиняется стихотворному тексту и возникают строфические разделы, структуры. Особые разновидности простых и сложных форм часто возникают в инструментальной музыке и характерны для стилистики джаза.

Примерный план анализа композиции двух-трехчастных простых и сложных форм.

1. Определение формы;
2. Границы данной формы;
3. Тональный план по частям;
4. Структура каждой части (см. пункт 2 и 3 из анализа композиции периода);
5. Схема произведения (см. пункт из анализа композиции периода № 4).

Примерный план целостного анализа двух-трехчастных простых и сложных форм.

1. Место данного произведения в творчестве композитора;
2. Жанр произведения, его характер - если программное, указать литературные образы, содержание текста, сценическую ситуацию;
3. Темы произведения (характер, жанровые связи, музыкально-выразительные средства);
4. Взаимодействие и развитие образов в произведении;
5. Анализ формы произведения (по разделам или по частям);
6. Указать функции частей в форме, тональный план – особенно средних, развивающихся частей;
7. Схема произведения и каждой его части;
8. См. аналогичный пункт из анализа периода;
9. См. аналогичный пункт из анализа периода;
10. См. аналогичный пункт из анализа периода;
11. См. аналогичный пункт из анализа периода.

Изучая тему «вариации», студентам необходимо четко ориентироваться в музыкально-стилистическом анализе, исторических закономерностях данной формы. В процессе анализа необходимо обращать внимание на вариационные и циклические закономерности формы, принципы объединения по фактурным, жанровым признакам, арочным связям. Отсюда возникновение разнообразных переходных и модулирующих форм.

Примерный план анализа композиции формы вариаций.

1. Определение формы;

2. Границы данной формы (самостоятельное произведение или часть более крупного);
3. Схема формы вариаций.

Пример: Песня Варлаама из оперы Мусоргского «Борис Годунов». Эти вариации относятся к типу строгих (на мелодию оstinato). Песня представляет собой пять куплетов с кодой (т.е. тема + 4 вариации + кода). По своей структуре тема - пара периодичностей, что характерно для народно-песенного тематизма (аа вв)

Примерный план целостного анализа формы вариаций

1. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора;
2. Определение типа вариаций;
3. Схема, формы вариаций (см. пункт № 3 из анализа композиции формы вариаций);
4. Образное содержание произведения (если вокальное, указать содержание текста, сценическую ситуацию);
5. Характер основной темы; её музыкально-выразительные особенности, жанровые, связи;
6. Характерные черты каждой из вариаций (проследить изменение приемов изложения: фактуры, мелодических, гармонических, ритмических, темповых, структурных элементов темы);
7. Указать принципы объединения данного цикла вариаций;
8. Образования и смысловая кульминация данного произведения;
9. Расшифровать исполнительские нюансы, авторские ремарки;
10. Дать возможные интерпретации данного произведения;
11. Эстетическая оценка произведения.

При изучении темы «рондо» и рондообразных форм следует учитывать исторические этапы развития этой формы, постепенным «высвобождением» от классических тематических, ладотональных, структурных, темповых закономерностей: превращения формы рондо в своеобразную балладную композицию.

В сочетании принципов рондо с диалектическим принципом развития в сонатном аллегро образуется синтетическая форма с преимуществом элементов сонатной формы.

Примерный план анализа композиции сонатной формы (рондо-сонаты)

1. Определение формы (указать разновидность сонатной формы);
2. Границы данной формы в целом и по разделам (вступление, экспозиция, разработка, реприза, кода);
3. Схема каждого из разделов сонатной формы.

Пример: Моцарт, соната № 9, 1 часть.

Примерный план целостного анализа сонатной формы (рондо-сонаты)

1. Время создания данного произведения;
 2. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора;
 3. Образное содержание произведения, его главная идея;
- Центральный раздел анализа
4. Определение формы произведения (её разновидность), её местоположение в цикле;
 5. Схема сонатной формы (см. пункт № 3 из анализа композиции сонатной формы);
 6. Указать разделы сонатной формы;
 7. Характер главных тем; их соотношение. Музыкально-выразительные средства в главных темах и их жанровых связях;
 8. Драматургия всех разделов сонатной формы:
 - а) функция вступления и его значение;
 - б) особенности экспозиции;
 - в) роль разработки; строение разделов; приемы развития: тематические, тонально-гармонические; оформление кульминации в разработке;
 - г) особенности репризы; её роль; указать изменения в репризе: структурные, тональные;
 - д) функция коды и её значение.

Выводы:

1. Особенности данной формы связи с содержанием;
2. Основные задачи исполнительской трактовки произведения. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок;
3. Значение данного произведения в творчестве композитора в связи с его стилем, особенностью жанра
4. Эстетическая оценка произведения.

Изучая циклические формы: полифонические, сюитные, сонатно-симфонические циклы, крупные формы вокально-инструментальной музыки, студентам следует учитывать важнейшие признаки данных форм: взаимодействие и взаимодополнение средств музыкальной выразительности; расчлененность и создание единства; контрастность и репризность. Отсюда – синтетический характер и относительная «свобода» формообразования.

Примерный план анализа композиции оперной сцены (пролога, финала)

1. Определение формы.
2. Границы данной формы в целом и по частям.
3. Схема каждого из разделов.

Примерный план целостного анализа оперной сцены (пролога, финала)

1. Место данного произведения в творчестве композитора.
2. Границы данной сцены.
3. Значение данной сцены в драматургии всего произведения.

4. Круг тем, образов данной сцены (о характере, музыкально-выразительных средствах каждой темы).
5. Схема каждого из разделов сцены.
6. Форма сцены в целом; указать функции разделов.
7. Образная драматургия сцены; развитие основных тем, их динамизация.
8. Оформление кульминации; её местоположение.
9. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок.
10. Возможные интерпретации.
11. Эстетическая оценка произведения.

8.4. Иные материалы

В процессе изучения дисциплины проводятся интерактивные занятия в виде ролевой игры с применением аудио (видео) средств:

Предлагается проведение ролевой игры в 5-6-ом семестрах на интерактивных занятиях.

В 5-ом семестре предполагается проведение письменной работы в группе студентов, которая проводится в виде мелкогруппового занятия в количестве 8-ти (10-ти) студентов.

Образец оформления задания ролевой игры:

- 1) группа разделяется на участников практического задания (студенты от 8 до 10) и членов жюри (3 студента)
- 2) перед каждым участником практического задания ставится задача – определение формы данного музыкального произведения (тема: простые формы в музыке)

Каждому студенту предлагается нотный текст, который необходимо проанализировать по данному плану.

Примерный план анализа двух-трехчастных простых форм.

1. Определение жанра произведения.
2. Определение формы (схема формы), структура каждой части (раздела), указываются предложения, количество тактов, тональный план
3. Особенности данной формы.

Ответы на вопросы должны быть краткими, без лишнего описания.

3) концепция игры: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться практическая работа по музыкальной форме.

4) ожидаемый (е) результат (ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри:

Общие требования:

1. Члены жюри (студенты) должны понимать цели практических занятий типа ролевой игры: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса
2. Доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения

Профессиональные требования:

1. Комплексные знания в области методики анализа музыкальных произведений, владение методом анализа музыкально-выразительных средств, элементов музыкального языка, умение работать с нотным текстом; свободно определять музыкальные формы современных произведений
2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на занятиях. Компетентность в практических вопросах: знание музыкальных форм, особенностей жанров и стилей музыкальных произведений; оценивание четких формулировок, правильности структуры, тонального плана, музыкально-выразительных средств

Технические требования:

Оценивание участников практической работы происходит по 5-ти балльной системе. Лучшие работы выявляются по средней сумме баллов.

Жюри (3 студента) предлагает критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе написания практической работы

Практическая работа выполняется группой студентов (от 8 до 10) по следующим критериям и показателям.

Приводим таблицу показаний на одного студента (на практическую работу по теме «простые формы в музыке»):

Таким образом оцениваются все участники практической работы, результаты сравниваются и засчитываются в рубежный контроль.

Приводим результаты оценивания практической работы, выполненной двумя участниками-студентами.

Выполнение практической работы двумя участниками оценивается:

№ 1 – 4 б.

№ 2 – 5 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

В 6-ом семестре предполагается проведение письменной работы (ролевой игры) в группе студентов, которая проводится в виде мелкогруппового занятия в количестве 8-ти 10-ти студентов.

Результат работы идет в зачет рубежного контроля.

Образец оформления задания ролевой игры:

- 1) группа разделяется на участников практического задания (студенты от 8 до 10) и членов жюри (3 студента)
- 2) перед каждым участником практического задания ставится задача – определение формы и её особенностей данного музыкального произведения (тема: вариационные формы в музыке)

Каждому студенту предлагается нотный текст, который необходимо проанализировать по данному плану.

Примерный план анализа вариационной формы.

1. Определение типа вариационной формы
2. Структура темы, характерные особенности
3. Схема вариаций, строение, тональный план
3. Принципы объединения цикла вариаций

Ответы на вопросы должны быть краткими, без лишнего описания.

3. Принципы объединения цикла: единый тематизм, повтор темы; фактурные изменения выдержаны в народном подголосочном стиле; единый тональный план.

Практическая работа выполняется группой студентов (от 8 до 10) по следующим критериям и показателям.

Приводим таблицу показаний на одного студента (на практическую работу по теме «Вариационные формы в музыке»):

Таким образом оцениваются все участники практической работы, результаты сравниваются и засчитываются в рубежный контроль.

Приводим результаты оценивания практической работы, выполненной двумя участниками-студентами.

Результаты данной работы:

Выполнение практической работы двумя участником оценивается:

№ 1 – 3 б.

№ 2 – 4 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

-аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;

-предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

-формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

- Word, Excel, Power Point;
- Adobe Photoshop;
- Adobe Premiere;
- Power DVD;
- Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением.

Для самостоятельной работы студентов могут быть использованы аудитории учебного корпуса №1, №2, читальный зал.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель: Кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, профессор ФИС МГИК Сидорова М.Б.