

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ярошенко Николай Николаевич

Должность: проректор по учебно-методической деятельности

Дата подписания: 14.09.2026 16:08:41

Уникальный программный ключ:

25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

**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	Музыковедение
Квалификация (степень) выпускника	Бакалавр
Форма обучения	Очная, заочная

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

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели - постижение принципов музыкального формообразования в историческом развитии, овладение различными методами анализа, понимание специфики музыкальной формы и особенностей музыкального языка в условиях развития современного музыкального искусства, выявление жанрово-стилевых особенностей музыкального произведения, его драматургии и формы в контексте художественных направлений эпохи его создания

Задачи:

- Изучение исторически-аутентичных и современных подходов к музыкальному произведению
- Воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений разных стилей, жанров и направлений
- Ознакомить студентов с научно-методической и исследовательской литературой по анализу музыкальных произведений
- Формирование потенциала для профессиональной исследовательской, критической, педагогической и просветительской деятельности музыканта

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Анализ музыкальной формы» находится в Обязательной части учебного плана по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль «Музыковедение». Дисциплина «Анализ музыкальной формы» изучается в 5-8 семестрах на д\о и 7-10 семестрах на з\о.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса формируются в процессе с освоением дисциплин гуманитарного, социального, экономического цикла, профессионального цикла – истории, философии, педагогики и психологии, музыкальной педагогики и психологии, истории зарубежной и отечественной музыки, сольфеджио, гармонии, инструментоведения, полифонии, истории нотации, музыкальной терминологии.

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин: основ научных исследований, специального класса, содержания и форма в музыке, исполнительской интерпретации, также для прохождения практики (педагогической, лекторской), подготовки к Государственной итоговой аттестации. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических и профессиональных задач

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенции ОПК – 1, ОПК – 6 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профилю «Музыковедение».

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
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 его жанрово-стилистическую основу, форму, тональный план, технику композиции	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 композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – 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; Уметь: – 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; Владеть: – 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.
ОРК – 6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать	ОПК-6.1. Записывает музыкальный текст традиционными видами нотации, опираясь на собственные музыкально-слуховые представления ОПК-6.2. Определяет	Знать: – 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

услышанное в звуке и нотном тексте	жанрово-стилистическую принадлежность музыкального произведения и использованную в нем технику композиции не прибегая к его воспроизведению	организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; Уметь: – 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, фуги 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; Владеть: теоретическими знаниями о тональной и атональной системах; – 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 дисциплины «Анализ музыкальной формы» на очной форме обучения составляет 8 зе, 288 академических часов, из них контактных 128 акад. ч., СРС 160 акад. ч., формы контроля в семестрах - 5,7,8 – зачеты с оценкой.

Объем дисциплины «Анализ музыкальной формы» на заочной форме обучения составляет 8 зе, 288 академических часов, из них контактных 24 акад. ч., СРС 264 акад. ч., формы контроля в семестрах – 7,9,10 – зачеты с оценкой

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Всего	Мелко- группо- вые практ. занят	СР	Контр.	
1	Музыкальное произведение как единое целое Введение. Предмет, цели, задачи курса- музыкальная форма. Жанры в музыке Музыкальный стиль Музыкально-выразительные средства. Музыкальная драматургия Метро-ритм Фактура. Музыкальная ткань произведения	V	90	34	56		Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
		2,5 зе					Промежуточная аттестация: зачет с оценкой
2	Музыкальная форма. Функции частей. Тема. Тематическое развитие. Музыкальные формы эпохи барокко Характерные особенности периода барокко. Малые формы Вариационная форма и сонатная форма эпохи барокко	VI	54	34	20		Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий

	Рондо. Концертные формы эпохи барокко Составные формы. Циклические формы эпохи барокко Различные формы вокальной музыки барокко	1,5 зе					
3	Классические и романтические музыкальные формы Характерные особенности эпохи. Формы периода Простые формы Сложные формы Рондо и его исторические типы Вариационные формы Полифонические формы Сонатная форма Особые разновидности сонатной формы Рондо-соната Циклические формы.	VII	72	34	38		Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
							Промежуточная аттестация: зачет с оценкой
4	Сюиты. Контрастно- составные формы Сонатно- симфонические формы Свободные формы эпохи романтизма Формы вокальной музыки. Опера. Формы в музыке XX века Характерные особенности эпохи XX в. Хроматическая тональность. Техника центра. Неомодалность, сериальность, сериальность и музыкальная форма. Сонорика, алеаторика и музыкальная форма Электронная музыка, конкретная музыка, полистилистика и музыкальная форма. Репититивная техника. Индивидуальная форма.	VIII	72	26	46		Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
							Промежуточная аттестация: зачет с оценкой
	ИТОГО	8зе	288	128	160		

4.3. Структура дисциплины для заочной формы обучения

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Всего	Мелко- группо- вые практ. занят	СР	Контр.	
1	Музыкальное произведение как единое целое Введение. Предмет, цели, задачи курса- музыкальная форма. Жанры в музыке Музыкальный стиль Музыкально-выразительные средства. Музыкальная драматургия Метро-ритм Фактура. Музыкальная ткань произведения	VII	72	6	66		Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
		2 зе					Промежуточная аттестация: зачет с оценкой
2	Музыкальная форма. Функции частей. Тема. Тематическое развитие. Музыкальные формы эпохи барокко Характерные особенности периода барокко. Малые формы Вариационная форма и сонатная форма эпохи барокко Рондо. Концертные формы эпохи барокко Составные формы. Циклические формы эпохи барокко Различные формы вокальной музыки барокко	VIII	72	6	66		Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
		2 зе					

3	Классические и романтические музыкальные формы Характерные особенности эпохи. Формы периода Простые формы Сложные формы Рондо и его исторические типы Вариационные формы Полифонические формы Сонатная форма Особые разновидности сонатной формы Рондо-соната Циклические формы.	IX	72	6	66	Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
		2 зе				Промежуточная аттестация: зачет с оценкой
4	Сюиты. Контрастно-составные формы Сонатно-симфонические формы Свободные формы эпохи романтизма Формы вокальной музыки. Опера. Формы в музыке XX века Характерные особенности эпохи XX в. Хроматическая тональность. Техника центра. Неомодалность, серийность, сериальность и музыкальная форма. Сонорика, алеаторика и музыкальная форма Электронная музыка, конкретная музыка, полистилистика и музыкальная форма. Репититивная техника. Индивидуальная форма.	X	72	6	66	Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
		2 зе				Промежуточная аттестация: зачет с оценкой
ИТОГО		8зе	288	24	264	

4.4. Содержание разделов дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Введение. Цели и задачи курса «Музыкальная форма».	Исторические этапы развития европейского искусства с 17 по 20 вв. Воплощение художественного многообразия в различных жанрах, стилях, музыкальных формах. Авторский замысел музыкального произведения. Музыкальная форма как дисциплина, объединяющая все стороны музыки, комплекс музыкально-выразительных средств. Интонационная природа музыки - как центральный предмет анализа. Развитие музыкальных жанров, стилей, драматургии, тематизма, фактуры, музыкальных форм 17-20 вв. Структура музыкальной формы как сочетание логического, исторического и эстетического аспектов. Музыкальное произведение как объект профессиональной художественной деятельности в искусстве. Различие композиторской и исполнительской деятельности; их соотношение и развитие. Многообразие исполнительской интерпретации музыкального произведения. Личность исполнителя. Трактовка музыкальной формы. Музыкальный текст в произведении, художественный подтекст произведения. Проблемы первых и вторых редакций музыкальных произведений; различия музыкальных форм.
2	Жанры в музыке	Жанр – исторически установившиеся разновидности: класс, типы музыки, художественные модели, находящиеся в коллективной памяти композиторов, исполнителей, слушателей в определенной исторической и национальной культуры и свойственные каждой эпохе. Жанры первичные, бытовые и вторичные «предподносимые» (А. Сохор). Система жанров. Исторические истоки существующих жанров – моторность, декламационность, кантилена (С. Скребков). Три жанровых начала: песня, танец, марш. Звукоизобразительность в музыке. В церковной музыке – знаменный распев, хорал. Развитие жанровой системы. Понятие «обобщение через жанр» (А. Альшванг) – как ассоциативные связи. Жанровые смешения, сопоставления, жанровое варьирование, жанровое цитирование, жанровая трансформация. Жанровые «слои» - обозначение автора (квартет, прелюдия, романс), жанровый характер тематизма (ариозность, хоральность, маршевость). Содержательная сторона жанра. Понятие жанра в исполнительстве и раскрытие его природы.
3	Стиль в музыке	Музыкальный стиль как высший вид художественного единства, это – музыка определенной эпохи, страны, композиторского направления. Стиль различают, как: исторический, национальный, композиторской школы, творческий стиль. Исторические стили. Своеобразие барокко – аффект. Художественные принципы барочной музыкальной формы. Роль музыкальной риторики. Основа классического стиля – контрастность, основанная на динамичном, конфликтном развитии и одновременно –

		достаточная легкость восприятия образов, жанров, стиля, тематизма, музыкальной формы, фактуры, метро-ритма. «Централизующее единство» (С. Скребков). Своеобразие романтического стиля в эмоциональном состоянии человеческой души. Роль «волнового» принципа в развитии мелодики и в целом – музыкальной драматургии. Стилиевые тенденции в русской музыке (романсовом творчестве). Обработки, транскрипции. Понятие «цитирования». Многообразие стилиевых направлений в современной музыке. Понятие стилизации как воспроизведения другого стиля композитором в пределах собственного стиля. Полистилистика как включение в музыкальное произведение нескольких стилей. Стилиевые сопоставления, модуляции, стилиевая полифония: коллаж. Полистилистическая транскрипция. Полистилистика и эклектика. Художественная значимость различных приемов в музыке
4	Музыкальная драматургия	Различные виды искусства. Происхождение термина «драматургия» как театрального термина. Эпос, лирика, драма и их отражение в музыкальном искусстве. Драматургия, как процесс развития музыкального произведения. Различные типы музыкальной драматургии. Контрастная драматургия: внезапные (сопоставление тем), производные контрасты (связки, ходы) совмещение контрастов. Конфликт как столкновение различных тематических контрастных элементов музыкальной формы. Связь между различными типами музыкальной драматургии и композицией (структурой). Понятие музыкальной драматургии в программной и непрограммной музыке (инструментальной), драматургия в вокальной и театральной музыке. Динамический волновой тип драматургии, эпический повествовательный тип драматургии в музыке. Образно-смысловое значение типов музыкальной драматургии.

5	Музыкально-выразительные средства. Мелодия	Комплекс музыкально-выразительных средств: мелодия, гармония, метро-ритм, лад, фактура, оркестровка. Музыкальный язык и музыкальная семантика произведения. Воплощение образного строя произведения через действие средств музыкальной выразительности. Значение анализа средств музыкальной выразительности в целостном анализе произведения. Специфические и неспецифические средства музыкальной выразительности. Способы взаимодействия средств музыкальной выразительности – параллельный и противоположный. Роль анализа музыкально-выразительных средств в процессе исполнительства. Мелодия- как одно из важнейших средств выразительности; взаимодействие мелодии с другими средствами выразительности. Типы мелодической линии, мелодического движения- кульминационный, динамический тип. Кульминация в мелодии; бескульминационный тип мелодии. Роль «золотого сечения» в теме (мелодии). Звуковой объем мелодии. Ладовые особенности мелодии. Роль интонации в мелодии. Мелодия и речь. Сходства и различия. Мелодия в стиле барокко, классике, романтическом стиле. Характерные особенности мелодики в XX в: пуантилистическая техника, нарушение кантабильности, роль линейности. Значение мелодики в музыкальном искусстве.
6	Метро-ритм	Роль метра и ритма в музыке. Широкое и тесное понятия. Роль метро-ритма для создания жанровой основы произведения. Ритмические фигуры основных жанров- песни, танца, марша. Типы синкоп и гемиола. Понятие о стопах; их связь с музыкальным мотивом. Стопы высшего порядка; «метрические тяготения» (неустой-устой). Тактометрический период. Регулярные и нерегулярные типы ритмики. Средства регулярной ритмики: постоянство размера, оstinatность ритмического рисунка, согласованность мотива и такта, квадратность. Средства нерегулярной ритмики: переменный размер, смешанный размер, переменные ритмические рисунки, несогласованность мотива и такта, неквадратность, полиметрия. Регулярность и нерегулярность как формообразующие факторы в музыке. Усложнение ритмической системы в музыке XX века. Выразительные возможности метро-ритма.
7	Фактура. Музыкальная ткань произведения	Фактура – тип изложения музыкальной ткани, соотношение входящих в неё элементов. Различные склады – разновидности фактуры. Рисунок фактуры – конкретный вид музыкальной ткани. Типы складов: одноголосие (монодия) и многоголосие. Скрытые виды многоголосия в одноголосии. Виды многоголосия: гетерофония, имитационная, не имитационная, подголосочная полифония, гомофония, аккордовый склад, смешанные виды (гомофонно-гармонический склад), полифония пластов. Элементы фактуры: голос, партия, пласт, фактурная ячейка. Фактурные функции: полифункциональность, фактурная переменность. Многообразие фактурных рисунков в связи с разнообразием жанров, индивидуальным стилем композитора, стилем исторического периода.

		Виды фигураций; различные типы дублировок. Типы изложения музыкальной ткани в фортепианной, оркестровой, ансамблевой музыке. Формообразующая роль фактуры в различных музыкальных формах, жанрах, стилях. Фактура как главный принцип формообразования в вариационной форме. Развитие многоголосной фактуры (от органума до современных видов). Своеобразие фактуры в музыке XX века: пуантилизм, сверхмногоголосие, микрополифония. Вертикальные и диагональные кластеры. Роль оstinato. Усложнение видов скрытого многоголосия в одноголосии. Новые фактурные приемы в современной музыке. Выразительные возможности фактуры.
8	Музыкальная форма. Функции частей	Музыкальная форма- сочетание исторического, логического и эстетического принципов. Музыкальная форма в широком значении (система музыкально-выразительных средств) и узком значении (форма как структура, композиция). Принципы строения музыкальной формы: повтор и контраст; их сочетание и различные соотношения в разных видах музыкальных композициях. Логические основы музыкальной формы: иерархическое строение (мотив, фраза, предложение, период и т.д.), фонический, синтаксический, композиционный уровни музыкальной формы (.Е. Назайкинский). Функции разделов музыкальной формы - начало, закрепление, развитие, завершение. Специфические композиционные функции: экспозиция, разработка, связка, реприза, вступление, кода. Классификация музыкальных форм. Форма первого и второго (скрытого) планов. Музыкальная форма как процесс и как данность. Связь музыкальной формы и жанра; формообразующая роль гармонии. Исторические виды музыкальных форм; их развитие. Музыкальные формы стиля барокко, классицизма, романтизма, формы XX века. Художественная значимость музыкальной формы.
9	Тема. Тематическое развитие	Тема – важнейшее «ядро» музыкального образа, определяющее дальнейшее развитие музыкальной формы целого произведения. Основа темы - комплекс музыкально-выразительных средств, жанровых элементов. Форма темы, ее структура, строение, тональный план. Связь музыкальной темы с историческим стилем и жанром произведения. Полифоническая тема, её структура – ядро и развертывание. Скрытая полифония в одноголосии. Композиция полифонического произведения (в разных полифонических жанрах). Характеристика темы гомофонно-гармонического склада. Классификация тем романтической эпохи. Одномотивные темы, разномотивные темы, контрастные темы, составные темы. Виды тематического развития: полифоническое развертывание, точное или варьированное повторение, вариантное развитие. Элемент классического развития - мотивная разработка; элементы развития романтического стиля - жанровая трансформация темы, образное изменение темы. Своеобразные изменения темы в музыке XX века: микротематизм, сонорный

		тематизм. Тематизм в додекафонии, полистилистике, алеаторике, электронной и конкретной музыке. Значение тематизма в музыке
10	Характерные особенности периода барокко. Малые формы	Особенности музыки барокко: внутренняя неоднородность музыкального материала, яркие контрасты. Инструментальные жанры в музыке 17 в. -начала 18 в. Своеобразие светской и церковной музыки. Соотношение музыкального жанра и формы Музыкальные формы барокко: единство тематического материала (однотемность), имитационно-фигурационное изложение, вариационность (варианты), интермедия (эпизод); принцип объединения полифонии и гомофонии; сочетание модальности и тональности. Логика развития тонального мышления; тональный план – Т-Д- S – Т. Малые формы: одночастные, двухчастные, трехчастные, многочастные. Структуры: ядро-развертывание-завершение; мотивная однородность и неоднородность ядра; приемы имитационной и контрастной полифонии. Гармонический состав ядра (формулы Т- Д- Т, Т- S -Д- Т); замкнутое и незамкнутое ядро. Интонационный состав развертывания: элементы ядра, общие формы движения, вариантность, контрапунктические, имитационные приемы. Гармоническая неустойчивость, секвенцирование, метрическая нерегулярность. Каданс – форма остановки движения в определенной гармонии (тональности). Одночастные формы обычно используются в жанре прелюдии. Двухчастные формы встречаются в прелюдиях, частях сюит. Используются приемы орнаментирования, варьирования, импровизационности, полифонии; характерна не квадратность построений. Структура: первая часть – период типа развертывания, имеется модуляция в пятую или третью ступени; иногда бывает дополнение в новой тональности; вторая часть – вариантное проведение ядра, развитие идет к главной тональности; иногда бывает промежуточная каденция в субдоминантовой тональности; дополнение часто транспонируется в основную тональность; при этом образуются черты сонатности. Трехчастные формы встречаются в частях сюит, прелюдиях, инвенциях. Обычно такая форма однородна по тематическому материалу; имеет следующий тональный план: первая часть - к Д -е, вторая часть - к S-те, третья часть – к Т-ке. Часто во второй части имеется промежуточная каденция. Виды трехчастных форм: безрепризная и репризная. Иногда в трехчастных барочных формах имеются черты сонатности. В многочастных формах обычно четыре и более частей, построенных на однородном материале. Также имеются черты репризности и сонатности.
11	Сонатная форма и вариационная форма.	Происхождение барочной сонатной формы от малых форм. Старинная сонатная форма и черты малых форм. Тематическая однородность старинной сонатной формы, метрическая нерегулярность и разновеликость её разделов. <u>Структура старинной сонатной формы:</u> экспозиция, её главный элемент – ядро (главная партия), развертывание ядра (связующая партия), кадансовое построение (побочная партия). Главная партия представляет собой предложение, период,

		барочную одночастную форму, часто бывает заключительная каденция, объем – от 4-х до 8-ми тактов; связующая партия построена на материале главной партии; побочная партия в доминантовой тональности (или в тональности параллели для минорного произведения). Побочная партия неконтрастная, строится на материале главной партии. В развивающей части – обычно общие формы движения, «ходы»; направление движения – к субдоминантовой тональности, затем к основной тональности. Реприза обычно неполная, идет транспозиция побочной партии в основную тональность. Реприза объединяется с развивающим разделом в один раздел, образуя вторую часть сонатной формы. Поэтому структуру старинной сонатной формы можно считать двухчастной. <u>Структура предклассической сонатной формы:</u> большая определенность разделов формы, наличие тематических контрастов, преобладание метрической регулярности, квадратности; своеобразная двухчастность экспозиции – объединение главной партии со связующей партией и побочной партии с заключительной партией; стиль изложения – гомофонно-гармонический; в темах характерна повторность мотивов; в развивающей части главная партия часто проводится в транспорте; имеются элементы классической разработки; реприза неполная, начинается с побочной партии в главной тональности. Дальнейшая эволюция предклассической сонаты связана с развитием этого жанра в творчестве И. Кунау, сыновей И.С. Баха. <u>Вариационная форма барочной эпохи</u> включает элементы различных типов вариаций, характерных для классического и романтического направлений. Для вариаций на выдержанный бас (bassoosninato) характерно движение темы по фригийскому тетраходу, полифоническое наложение голосов. Образование форм «второго плана» - репризных форм, трехчастных форм. Развитие вариационных жанров - пассакалии, арии типа «ламенто». Историческое происхождение вариаций на выдержанную мелодию от cantusfirmus. Орнаментально-фигурационные вариации в творчестве Ф. Генделя. Характерные вариации. Значение старинной сонатной формы для становления классического сонатного цикла.
12	Рондо. Концертная форма.	<u>Старинное «куплетное» рондо.</u> Принципы рефренности и интермедийности в музыке XVII- первой половины XVIII в. Структура: рефрен по форме не больше периода, повторяется неизменно; куплеты развивающего характера, часто включают ходообразное движение, по масштабам соответствуют рефрену. В дальнейшем развитии формы рондо куплеты становятся тематически самостоятельными, увеличиваются в размерах, используются родственные тональности, что создает контрастность формы в целом. Характерно количество частей в старинном рондо от пяти до одиннадцати и более. Элементы программности, стилевые особенности старинного рондо. Творчество французских клавесинистов. <u>Концертная форма</u> как чередование ритурнеля и интермедий. Ритурнель – основной тематический материал, интермедия содержит развитие главной темы, ходообразные построения. Целостность формы создают контрасты между tutti и solo, а

		также традиционный тональный план- TDST. В концертных формах обычно имеется скрытая форма «второго плана» - трехчастная. Старинная концертная форма типична для первых и последних частей партит, оркестровых увертюр. Значение старинного рондо и старинной концертной формы для развития музыкальных жанров последующих эпох.
13	Составные формы. Циклические формы.	<u>Составные формы</u> - формы, состоящие из относительно самостоятельных частей. Два вида составных форм: однородные и контрастно-составные формы. Количество частей свободное. Структуры: составная (сложная) трехчастная форма da capo, составная двухчастная форма (произведения французских клавесинистов). Контрастно-составные формы используются в жанрах: канцона, французские и итальянские увертюры, токката, соната. Соединение гомофонно-гармонических частей (разделов) и полифонических частей (разделов). <u>Циклические формы</u> – формы, состоящие из относительно самостоятельных частей, объединенных единством замысла. В циклических формах прослеживается композиционное единство, общий тональный план, интонационные связи. Циклические формы используются в жанрах: сюитах, партитах, увертюрах, сонатах da camera, инструментальных концертах. Структура сюиты: четыре основных танца сменяют друг друга с темповым возрастанием; часто имеются вставные танцевальные и нетанцевальные пьесы, дубли – орнаментальные вариации, вступительные части (прелюдия, увертюра, прамбула, симфония, фантазия, токката). Соната как циклическая форма имеет церковные истоки в сонате dachiesa. Структура сонаты: трио-соната (для трех сольных инструментов с клавиром) или клавирные сонаты; четыре части чередуются: медленно-быстро-медленно-быстро; лирическая часть – как центр выделен определенной тональностью. Быстрые части имеют фугированную, старосонатную или концертную форму; в медленных частях используются малые формы. Концертная форма имеет трехчастную структуру: быстро-медленно-быстро. Особая роль сольного изложения материала. Три разновидности концертного жанра: для оркестра (концерто-гроссо с противопоставлением tutti и solo), для солиста с оркестром, для клавира или органа. Значение и художественные возможности инструментальной музыки
14	Формы вокальной музыки	Большое разнообразие вокальных форм в музыке XVII- первой половины XVIII в. Соотношения понятий жанра и формы в эпоху барокко. Роль оперы (оперной мелодики) на развитие светских и духовных жанров. Возрастание роли инструментального начала в вокальной музыке. Многохоровые композиции. Два различных типов изложения: антифонный и респонсорный. Характер поэтических и прозаических текстов. Строфа, рифма, цезура, сквозная форма в текстах и музыке. Одна из основных – строфическая форма. Различные виды речитатива, речитатив secco. Вокальные формы в музыке: старинная одночастная, двухчастная, трехчастная; форма «бар»; форма рондо,

		концертная форма, форма арии да саро, старосонатная форма. А также смешанные формы, контрастно-составные формы. Крупные вокальные и вокально-инструментальные произведения: мессы, пассионы, оратории, кантаты, магнификаты. Структура: циклические и сквозные типы композиций. Два вида построения опер: номерная структура и сквозная структура. Разнообразие жанров оперы: Drammapermusica, лирическая трагедия, опера-буффа, опера-серия, пастораль. Принципы целостности оперы. Соотношение музыкальной и речевой интонаций. Художественное значение вокальной музыки барокко.
15	Характерные особенности классической и романтической эпох. Форма периода	Классицизм XVIII в. Изменение мышления в музыкальном искусстве- уход на второй план канонизированных форм (по определенной модели); развитие светского искусства. В инструментальной, вокальной музыке (в том числе в опере) появление новых закономерностей в тематизме, музыкальной драматургии. Образование крупных инструментальных жанров на основе драматических принципов: концерта, симфонии, сонаты. Проявление принципа «централизующего единства» (С. Скребков). Принципы композиции в классическом стиле: ясная архитектоника, завершенность развития материала, наличие реприз, обрамлений, индивидуальность тематизма, единство в контрасте (контрасты тональные, тематические, композиционные). Гомофонно-гармоническая фактура с элементами полифонии. Классификация музыкальных форм в классицизме. Романтизм XIX в. Черты мышления в романтическом стиле: углубление личностного начала, психологизм образов; значение программности; развитие тематического и жанрового контраста. Сохранение и изменение формообразующих принципов по сравнению с классицизмом. Два основных формообразующих начала: миниатюризм и укрупнение масштабов формы. Период как наименьшая относительно законченная форма изложения музыкальной мысли. Границы период, цезуры, строение, структура, тональный план; метрический период. Предложение, фраза, мотив. Масштабно-синтаксические структуры. Виды периодов: с точки зрения гармонии (однотональные, модулирующие), строения (количество предложений), структуры (квадратность, не квадратность; органическая и неорганическая не квадратность; расширение и дополнение). Период как часть более крупной формы. Экспозиционный тип изложения материала. Период как самостоятельная форма произведений (одночастная романтическая форма). Синтез всех функций музыкальной формы: экспозиция, повтор, развитие, завершение. Период в инструментальной и вокальной музыке. Художественно-выразительное значение формы периода.
16	Простые формы	Определение простых форм – их части не больше периода. Истоки простых форм в жанрово-танцевальной музыке. Часто используют название песенные формы (liedform). Присутствие в

		простых формах всех композиционных функций: экспонирование, повторение, развитие, закрепление. Виды простых двухчастных форм: репризная и безрепризная в классической музыке. Двухчастные - двухтемные простые формы контрастного типа в романтической музыке. Использование их в сюитных циклах. Двухчастная форма со второй частью развивающего типа, замкнутой каденцией. Виды реприз. Виды простых трехчастных форм: однотемная с серединой развивающего типа, двухтемная с серединой контрастного типа. Промежуточные формы между простой и сложной трехчастной. Разновидности трехчастных форм: безрепризная простая трехчастная форма, трехчастная форма с элементами сонатности, трех- пятичастная форма. Двойные и тройные формы. Принципы варьирования, повтора; особенности тональных соотношений в простых формах.
17	Сложные формы	Истоки сложной трехчастной формы в старинных сюитах (танцы, арии). Основные виды сложных трехчастных форм – сложная трехчастная форма с трио и с эпизодом. Наличие ярких тематических и тональных контрастов в формах. Структура сложной трехчастной формы с трио: первая часть – простая форма, сонатная форма без разработки, вариации; трио – простые формы; реприза – точная, варьированная, сокращенная, динамизированная. Разновидность - сложная трехчастная с двумя трио; с повторение частей – сложная трех-пятичастная. Структура сложной трехчастной формы с эпизодом; обычно эпизод – контрастная тема. Иногда в структуре имеются элементы сонатности. Сложная двухчастная форма отличается контрастами без репризного завершения. Чаще используется в вокальных формах, реже – в инструментальных. Образно-смысловое значение сложных форм и их разновидностей.
18	Рондо и его исторические типы	Рондо – чередование рефрена и эпизодов. Истоки жанра – в танцевальной, песенно-хороводной музыке. В творчестве классиков отличается углублением образно-тематических контрастов, тональных соотношений между эпизодами и рефреном. Развитие формы классического рондо связано с уменьшением общего числа частей, усложнением структуры разделов, сквозным развитием в целом. Структура классического рондо: пятичастное с двумя эпизодами. Рефрен обычно представляет собой период, простую форму, период с чертами рондальности. В процессе развития происходит варьирование и сокращение рефрена; возникают разработочные, связующие, дополнительные разделы; имеется кода. Для эпизодов характерна простая форма или одночастная (период). Тональные планы: T-D-T-S-T; использование параллельных, одноименных тональностей. Возможно усложнение тональных планов. В рондо композиторов-романтиков возрастают контрасты между рефреном и эпизодами; характерна частая смена темпов, модуляции в далекие тональности, свободное количество частей. В процессе развития происходит симфонизация формы рондо в целом.

		Рондо в вокальном творчестве русских композиторов 19 в. Рондообразная форма: двойная трехчастная. Особые виды рондо: рондо, начинающееся с эпизода; рондо с добавленным рефреном. Понятие рондо малого и большого, регулярного и нерегулярного рондо. Проникновение принципов рондо в другие формы. Использование формы рондо как части сонатно-симфонического цикла, ансамблей, инструментальных концертов (часто в финалах). Художественно-выразительные возможности формы рондо.
19	Вариационная форма	Вариации - тема и её видоизмененные повторения. Отличие вариационной формы от вариационного метода развития. Типы форм: строгие и свободные. Орнаментальные (фигурированные) строгие вариации характерны для классического стиля. При повторных проведениях в теме сохраняются: формы темы, её структура, тональность; изменяются: фактура, ритм. В вариационном цикле прослеживается объединение вариаций в группы; возникают формы второго плана. Вариации на неизменную мелодию (сопрано-остинато) характерны для вокальных (в том числе оперных) форм; образование куплетно-вариационной формы. Редкое использование данной формы в инструментальной музыке. Приближение романтических вариаций по форме к монотематической сюите. Характерные черты вариаций: свободное варьирование, жанровое варьирование, разработочность материала, близость к симфоническим поэмам; вариационный принцип развития в свободных формах-рапсодиях, фантазиях. Возникновение формы второго плана в вариациях - трехчастность, рондальность, с элементами сонатности. Два типа двойных вариаций: попеременное варьирование каждой темы и группы вариаций на каждую тему. Выразительно-художественное значение вариационного цикла.
20	Полифонические формы	Основные типы полифонии: имитационная, контрастно-тематическая, подголосочная. Виды имитационной полифонии – простые и канонические имитации; структура имитации; реальный и тональный ответы. Преобразования темы - в обращении, увеличении, уменьшении, ракоходе. Стретта. Виды контрапунктов: вертикальной-подвижной, двойной, горизонтально-подвижной. Канон. Фуга и её строение: тема и противосложение, интермедия, экспозиция, разработка, реприза, тональный план. Сложные фуги, форма фугато. Использование имитационной полифонии в сонатной форме, сонатно-симфоническом цикле. Сочетание разнородных тем (по образному строю) в контрастно-тематической полифонии. Народные истоки подголосочной полифонии; вариантная природа подголосков. Подголосочная полифония в профессиональной музыке. Совмещение различных видов полифонии. Развитие полифонических форм в XX веке.

		Значение полифонических форм в музыке.
21	Сонатная форма	Сонатная форма – одна из важнейших классических форм. Исторические истоки сонатной формы: старинная сонатная форма: полифонический принцип мышления - сквозное развитие основных тем; гомофонно-гармонический тип фактуры как основа членения на разделы, партии; роль вокального начала (в том числе, оперы) в становлении музыкально-выразительных средств в инструментальной музыке. Общее строение сонатной формы: яркий тематизм основных тем; тонально-тематический контраст между главной партией и побочной партией в экспозиции; усиление контраста в разработке, приводящего к другому соотношению главной партии и побочной партии в репризе (в классической сонате – тональное сближение). Строение классической сонатной формы. Экспозиция: главная партия - основная мысль произведения, импульс для дальнейшего развития; контрастная или однородная; связующая партия – переход к главной партии к побочной партии на основе производного контраста; побочная партия – контраст тематический, образный, тональный (тональность доминанты в мажорной сонате, параллельная тональность – в минорной сонате) по отношению к главной партии; характер- лирический, песенный. Перелом в побочной партии. Заключительная партия часто построена как серия дополнений, каденционных оборотов. В разработке идет преобразование тем экспозиции: дробление, вычленение отдельных мотивов, их столкновение, секвенцирование, полифонические соединения. Нередко используется прием «разработанной экспозиции». В разработке иногда проводится эпизодическая тема. Разработка обычно имеет три раздела: вступительный, центральный (собственно разработка), предыктовый перед репризой. В репризе возможно изменение главной партии - она динамизируется, становится незамкнутой; иногда разработка сливается с началом главной партии – кульминация разработки совпадает с началом репризы; изменения в связующей партии связаны с изменениями тонального плана в репризе; побочная партия утверждает основную тональность, происходит разрешение основного конфликта. Особыми формами реприз являются: пропуск главной партии; зеркальная реприза. Типично наличие коды, как утверждения основной мысли, основной тональности. Кода, как вторая разработка. Основные черты сонатной формы в музыке романтиков: жанровое разнообразие тематизма, углубление контраста между основными темами и разделами формы; использование принципа сопоставления тем; новые тональные соотношения между темами; роль вариантности в развитии материала; элементы программности в драматургии; динамизация репризы.
22	Основные разновидности сонатной формы	Две разновидности сонатная форма без разработки. Она характерна для медленных частей сонатно-симфонических циклов; отсутствуют контрасты между темами; вместо разработки – варьированное изложение тем в репризе; между экспозицией и репризой возможен связующий раздел. Вторая характерна для быстрых частей циклов, а также увертюры;

		отсутствие разработки компенсируется наличием разработочности в экспозиции. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки используется в финальных частях сонатно-симфонических циклов, иногда – в медленных частях; кода, как отражение эпизода. Сонатная форма с двойной экспозицией применяется в первых частях инструментальных концертов. Тематические, фактурные, тональные контрасты двух экспозиций. Появление новых тем. Наличие сольмой каденции. Значение сонатной формы в развитии европейской музыки.
23	Рондо-соната	Рондо-соната - объединение различных формообразующих принципов. Структура имеет двойственный характер: рондо-соната как разновидность рондо и как видоизмененная сонатная форма; сочетание элементов классического искусства и песенно-танцевальных элементов рондо ведет к трансформации обеих форм. В целом рондо-соната имеет мажорный лад, оживленный характер тем. Структура рондо-сонаты: рондо с тремя (или более) эпизодами; рефрен – главная партия. Две разновидности рондо-сонаты: рондо-соната с эпизодом (обособленность второго эпизода), рондо-соната с разработкой (второй эпизод носит разработочный характер). Первая разновидность приближается к форме рондо, вторая разновидность – к сонатной форме. Форма рефрена (главной партии) – простые формы (простая двухчастная, простая трехчастная), рондообразные формы; возможно варьированное проведение рефрена; пропуск рефрена между эпизодами в центральной части рондо или пропуск рефрена в репризе. Характерно наличие связки (связующей партии) между рефреном и первым эпизодом; коды. Применение формы рондо-сонаты в финалах сонатно-симфонических циклов. Стилиевые особенности формы рондо-сонаты.
24	Циклические формы. Сюиты. Контрастно-составные формы.	Художественное единство, объединение самостоятельных частей. <u>Классическая сюита</u> и её виды: дивертисмент (оркестровый или камерный состав), кассация, серенада, ноктюрн. Дивертисмент имеет свободное количество частей, включая сонатную форму, вариации, рондо. В кассации обычно используется жанр марша в начале и конце произведения. Для серенады характерна многочастность; исторические корни – песни трубадуров; использовались жанры менуэта, пасторали. Ноктюрн представляет собой ряд пьес для оркестра духовых и струнных инструментов. Обычно эти жанры имели развлекательный характер и исполнялись на открытом воздухе. <u>Сюита</u> в творчестве композиторов-романтиков имеет программный характер. Виды сюит: балетные сюиты танцев, сюиты из балетов и опер. Инструментальный состав сюит: оркестровые, ансамблевые, сольные, фортепианные. <u>Цикл миниатюр</u> в творчестве романтиков представляет собой ряд отдельных пьес небольших масштабов (период, простая форма), объединенных на основе общей драматургии в единое произведение. Обычно части однотипны: прелюдии, пьесы, танцы, этюды. Нередко возникает форма второго плана.

		Для <u>контрастно-составных форм</u> (В. Протопопов) характерно наличие двух или нескольких частей, самостоятельных по музыкальному материалу, контрастирующих друг с другом и связанных в единое произведение переходами, связками. Исторические истоки – музыка 17 в. (многотемные канцоны, церковные и камерные сонаты). В данных формах проявляется синтез циклического и нециклического начал. Единство формы создают: непрерывность чередования частей, тональный план, тематические связи, резпризность; в то же время характерно появление новых тем, наличие каденций, смена фактуры, темпов. Контрастно-составная форма используется в структуре оперных, балетных сцен, в сонатно-симфонической музыке, в жанрах попури, фантазиях, рапсодиях. <u>Концертную программу</u> музыканта-исполнителя также возможно рассмотреть как индивидуальный цикл произведений, имеющий свой художественный замысел чередования произведений друг за другом
25	Сонатно-симфонический цикл	Историческими истоками служат циклы барокко. Стабилизация сонатно-симфонического цикла во второй половине 18 в. Закрепление числа частей и их функций: первая часть – быстрая, активная, вторая часть – лирического характера, третья часть – жанрово-танцевального характера, четвертая часть – объединение всех элементов цикла. Основной замысел произведения – единство различных видов искусств: драмы (первая часть), лирики (медленная часть), эпоса (четвертая часть); у менуэта или скерцо (третья часть) функция перехода к финалу. Формы частей: первая часть обычно в сонатной форме; вторая часть – в форме трехчастной с эпизодом, разновидностях сонатной формы, в форме вариаций, рондо; третья часть обычно в сложной трехчастной форме с трио; четвертая часть – в сонатной форме, форме рондо, рондо-онаты, форме вариаций. Тональные соотношения частей. Видоизменения сонатно-симфонического цикла: обмен местами медленной части и скерцо, изменение количества частей (возрастание или уменьшение в зависимости от жанра – концерты, сонаты, камерные ансамбли, более поздние симфонии); в симфониях XX в. – возрастание контраста между главной партией и побочной партией в экспозиции, «разлом» формы, изменение образного строя финала симфонии, тематические связи между частями, сквозное развитие в цикле. Значение сонатно-симфонического цикла в развитии музыки.
26	Свободные формы эпохи романтизма	Образование новых структур в связи с программностью, возрастание образных и тематических контрастов, увеличение масштабов разделов, роль красочности, тональных соотношений, динамизация развития; развернутость разделов экспозиции, сжатие реприз за счет интенсивной разработки. Сочетание сонатной формы с другими формами: объединение цикла в одночастное произведение; синтез сонатности и вариационности; сонатной формы и полифонической формы; слияние сонатности, вариационности, концентричности; сонатности и рондообразности. Смешанные формы как авторская индивидуализация принципов романтизма, динамизация образов. Появление модулирующих форм, формы –эллипсиса.

27	Формы вокальной музыки. Опера	Соотношение музыки и слова в вокальной музыке. Вокальная музыка в народном творчестве: куплетные, вариационные формы; жанры народной музыки: трудовые, игровые, обрядовые песни, частушки, былины. Профессиональные обработки народных песен (сборники обработок русских композиторов), использование народных песен в оперной, симфонической и камерной музыке. Крупные жанры вокально-симфонической музыки – кантаты, оратории. Соотношение хора, солистов, оркестра. Камерные жанры вокальной музыки; сюжетность, образность; вокальные циклы. Принципы объединения вокальных циклов. Особенности синтетического жанра – оперы; оперная драматургия; литературный источник и либретто; значение оркестра. Оперные жанры: комическая, опера-балет, сказочная, историческая, моноопера. Одноактные и многоактные оперы. Типы опер: номерная, со сквозным развитием, смешанный тип. Формы вокальных эпизодов: ария, ариозо, ариетта, каватина, баллада, песня; ансамбли; речитативы: мелодический и сухой. Формы оркестровых эпизодов: увертюра (на темах оперы или изображение характера оперы), вступление, интродукция, антракт, интермеццо, музыкальная картина, балетные сцены. Лейтмотив и его роль в операх. Эволюция оперного жанра в XX в.- рок-опера. Её особенности. Значение вокальной музыки в развитии музыкального искусства
28	Характеристика музыки XX века. Хроматическая тональность. Техника центра.	Стилевые направления в музыке XX века. Тональные формы музыки. Новые тенденции в музыке: содержание, музыкальный материал, индивидуализация средств музыкальной выразительности, музыкального языка и музыкальных форм. Особенности музыкальной фактуры. Музыкальные складки: пуантилизм (неопределенное количество голосов – точек), сонорная монодия (создание неопределенного для слуха единого звукового пласта из большого количества голосов), серийная полифония (в основе имитаций, канонов высотные и ритмические параметры; возможность сосуществования серийной и мотивно-тематической техники); полифония пластов (полифоническое сочетание как утолщенная линия); алеаторная гетерофония (сочетание нескольких вариантов голосов одновременно); диагональный склад фактуры. Звуковысотность представляет собой множество вариантов: хроматическая тональность (двенадцатиступенность, повышенная диссонантность, неограниченное применение аккордики); техника центра (изменение тональной системы, в которой функциональные отношения складываются из диссонантных элементов, при этом образуется индивидуальная структура с опорой на её «центральный элемент» (Ю. Холопов); неомодалность (стабильность основного звукоряда с прибавлением других звукорядов); серийность (как новая модалность); сонорика (колорит как основной строительный материал). В целом для произведений характерно использование множества звуковысотных систем и их индивидуальное соотношение.

		В музыкальных произведениях происходит усиление роли метроритма и его формообразующих принципов. Характерна ритмика акцентная, безакцентная, регулярная и нерегулярная; самостоятельность метроритма и его проявление в создании ритмических музыкальных форм. Типы тематизма – фактурный, тембровый, ритмический. Индивидуальное переосмысление тематизма. Роль в композиции произведения звуковысотных организаций, складов, фактуры. Связь техники композиции и общей формы. Виды форм: - формы с сохранением традиционных структурных типов и элементами новой композиционной техники; индивидуальные формы для каждого произведения; - формы с техникой хроматической тональности и их связь с традиционными типами структур; - формы классическо-романтического направления с использованием техники центра и индивидуальной трактовкой композиционных структур. Художественно-выразительное значение современных композиций.
29	Неомодальность, серийность, сериальность и музыкальная форма.	Характерные особенности неомодальности: использование многообразия ладов новой модальности; хроматические «лады Д. Шостаковича», симметричные «лады Мессиана»; взаимодействие модальности и тональности; взаимодействие функционального и модального типов; применение новой модальности в различных типах музыкальных складов. Построение формы произведения модальными средствами; один из приемов развития – развертывание звукоряда. Основным приемом серийной организации является развитие музыкальной ткани из серии. Происхождение техники: двенадцатитоновые ряды и элементы додекафонии. Четыре приема работы с серией: прима (Р или О), инверсия (I), ракоход (R), ракоходная инверсия (R1) и их транспозиции; полисерийность. Нормы серийного письма; фактура в серийной форме; полифонизация музыкальной ткани; серийная гармония; характерность тематизма. Основными принципами сериальности в музыке являются: серийная организация динамики, ритма, тембра, артикуляции; индивидуальность формы и ее выразительные возможности.
30	Сонорика, алеаторика и музыкальная форма.	Приемы сонорики: музыкальный материал используется как красочная звучность. Типы сонорного материала: звуки и определенной высоты и определенных тембров; звуки неопределенной высоты и нехарактерных тембров. Сонорная мелодика, сонорная полифония, алеаторная гетерофония, микрополифония. Метроритм. Виды соноров: точка, россыпь, пятно, линия, полоса, поток. Структура сонорной формы: исходная красочная звучность, её изменения как средство развития, статичность формы; в целом – объемная, протяженно звучащая композиция. Приемами алеаторики являются: музыкальный материал, построенный на основе различных техник - серийной, модальной, сонорной; индивидуальное соотношение частей формы, изменение традиционных принципов драматургии.
31	Электронная музыка,	Специфика электронной музыки в различных способах получения электронного звука; его многообразие. Возможности

	конкретная музыка, полистилистика и музыкальная форма	использования традиционного материала и форм электронными средствами выразительности. Поиски нового материала, новых образов, новых средств воплощения. В основе конкретной музыки - записанные на магнитофон конкретные, натуральные звуки, которые можно изменить на электронной аппаратуре. В конкретной музыке используются традиционные формообразующие средства (остинатность, репризность, повторы). Сочетания разнородных стилистических приемов образуют полистилистику. Истоки: цитаты, аллюзии, коллажи. Принципы использования неавторского материала: подготовка развитием к его введению в форму, внедрение его по контрасту, использование как средства создания кульминации; частое повторение цитатного материала, придающее форму второго плана.
32	Репетитивная техника. Индивидуальные формы.	Общей предпосылкой к использованию репетитивной техники является минимализм. Структура формы с репетитивной техникой: в основе небольшие четкие мелодико - ритмические построения с модальной тональностью; множество повторений этих построений без изменений и развития создает статическую форму целого произведения. Истоки индивидуальных форм в позднеромантическом периоде. Индивидуализация формы как принцип авторского подхода к композиции целого. Систематика форм Штокгаузена: «пуантилистические», «групповые», «статические». Характерно переосмысление всех разделов формы, ее драматургии; понятие формы как последование самостоятельных замкнутых элементов. Множественность авторских концепций трактовки форм современных композиций.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1-4	Музыкальное произведение как единое целое. Музыкальные формы эпохи барокко. Классические, романтические музыкальные формы. Формы в музыке XX века.	<i>Практические занятия</i>	В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «Анализ музыкальной формы» в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, информационно-коммуникативных) технологий обучения.. Практические занятия организуются в классах педагогов-специалистов, обеспечивающих реализацию учебной программы по конкретным темам курса. На занятиях осуществляется мониторинг динамики развития основных навыков освоения анализа музыкальных

		произведений, формируются и корректируются навыки анализа специфических особенностей исторически сложившихся стилей музыкальных произведений, практических заданий по определению структуры и формообразующих средств музыки, направленных на закрепление пройденного материала, которые требуют дополнительной проработки в рамках самостоятельной работы студентов; контроль освоения курса осуществляется на рубежных контролях, промежуточной аттестации.
	Самостоятельная работа	1..Консультирование и проверка домашних заданий, в том числе в дистанционном формате с помощью интернет технологий. Самостоятельная работа студентов является обязательной для всех обучающихся. 2. Целью самостоятельной работы студентов является развитие и закрепление навыков использования различных методов анализа, развития знаний исторически-аутентичных и современных подходов к музыкальному произведению, навыков анализа музыкально-выразительных средств произведений различных стилей и жанров, что является базой для изучения общепрофессионального и специального циклов дисциплин. 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, полифоническими музыкальными произведениями разных стилей и жанров; – развитие в процессе регулярных и систематизированных самостоятельных занятий комплекса знаний, умений и

		навыков, необходимых для профессиональной деятельности. Формы самостоятельной работы: Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm.Com» Подготовка к устным опросам Подготовка к выполнению письменных заданий, к тестированию
--	--	--

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 на первом занятии каждого семестра 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 зачетов с оценками. Аттестация ориентирована на комплексную диагностику процесса формирования компетенций, предусмотренных программой дисциплины. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

При проведении экзамена по дисциплине «Анализ музыкальной формы» применяется пятибалльная система оценки знаний студентов: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 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
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: безупречное владение аналитическим методом анализа музыкальных произведений, анализом различных форм, структур, знанием формообразующих элементов музыкального языка, музыкально-выразительных средств, пониманием различных стилей и жанров музыки.. Обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он демонстрирует хорошее владение техникой анализа музыкальных произведений, качественное и на хорошем уровне выполняет анализ музыкально-выразительных средств, формообразующих структур с допущением незначительных погрешностей; знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он выполняет анализ музыкальной формы, анализ музыкально-выразительных средств с большим количеством ошибок, недостаточно владеет методами анализа различных музыкальных форм, недостаточно владеет стилистическим, синтаксическим анализом, который выполняет с большим количеством недочётов, а именно: демонстрирует неточности в определении простых форм, показывает слабую подготовку в определении элементарных формообразующих средств; знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенция, закреплённая за дисциплиной, сформирована на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он допускает много ошибок в определении музыкальных форм, неправильно трактует музыкально-выразительные средства, показывает не подготовленные задания.. Демонстрирует отсутствие владения техникой анализа, плохо определяет приемы развития в нотном тексте; обучающийся не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	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 выставляются 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 дисциплине для проведения входного контроля на д\о, з\о (в скобках указан семестр з\о):

5 (7) семестр:

1. Что такое жанр в музыке?
2. Назовите самое маленькое по объёму законченное музыкальное произведение
3. Назовите пример крупного произведения кантатно-ораториального жанра
4. Приведите пример симфонии из двух частей.
5. Что такое лейтмотив?

6 (8) семестр:

1. Форма, содержание музыкального произведения
2. Принципы развития в музыкальной форме
3. Музыкальная драматургия
4. Понятие стиля в музыке
5. Жанры в музыке

7 (9) семестр:

1. Характерные особенности барокко в музыке
2. Малые формы барокко
3. Сонатная форма (общая характеристика)
4. Принципы строения частей (разделов) в сонатной форме барокко
5. Особенности тонального развития в сонатной форме барокко

8 (10) семестр:

1 группа вопросов:

1. Характеристика формы классического периода
2. Применение периода в классической и романтической музыке
3. Тематические и ритмо-синтаксические особенности строения классического и романтического периода
4. Характерные особенности простых форм в музыке
5. Соотношение частей в простых формах

2 группа вопросов:

1. Стилиевые направления в музыке XX XX1 вв. (Общая характеристика)
2. Типы звуковысотности в музыке
2. Хроматическая тональность
- 3.. Особенности техники центра
4. Музыкальная форма и неомодальность, серийность и сериальность.
5. Проявления сонорики и алеаторики в музыкальной форме

**Типовые вопросы для текущего контроля для студентов д\о и з\о:
(в скобках указаны семестры для заочников)**

Вопросы к темам по семестрам:**5 (7) семестр:****Дать определения. Что такое:**

1. Композиторская деятельность
2. Исполнительская деятельность
3. Исполнительская интерпретация
4. Музыкальный текст произведения
5. Художественный подтекст музыкального произведения

6 (8) семестр:**1 группа вопросов:**

1. Вариационная форма барокко (общая характеристика)
2. Принципы объединения вариационной формы барокко
3. Тональное развитие вариационной формы
4. Черты старинного «куплетного» рондо
5. Черты старинной концертной формы

2 группа вопросов:

1. Особенности составных форм эпохи барокко
2. Черты контрастно-составной формы в различных жанрах музыки барокко
3. Особенности циклических форм эпохи барокко. Структура старинной сюиты
4. Форма сонаты эпохи барокко как циклическая форма
- 5 Особенности вокальных форм барокко

3 группа вопросов:

1. Характерные особенности разновидностей простых форм
2. Применение простых форм в музыке
3. Сложные формы в музыке, их разновидности
4. Соотношения частей в сложной двухчастной форме
5. Принципы развития тематического материала в сложных трехчастных формах

7 (9) семестр:**1 группа вопросов:**

6. Сложные формы в вокальной музыке.
7. Сложные формы в инструментальной музыке

8. Форма рондо в классической и романтической музыке. Общая характеристика
9. Исторические типы рондо и их особенности
10. Вариационные формы в музыке эпохи классицизма и романтизма.

2 группа вопросов:

11. Приемы объединения вариационных классических и романтических форм
12. Полифонические формы эпохи классицизма и романтизма.
13. Особенности полифонических жанров
14. Использование полифонических форм в эпоху классицизма и романтизма.
15. Особенности классической и романтической сонатной формы

3. группа вопросов:

16. Особенности тематического развития в сонатных формах классицизма и романтизма
17. Соотношение частей сонатных форм классицизма и романтизма
18. Особые разновидности сонатных форм
19. Структура и отличительные особенности рондо-сонаты
20. Характеристика циклических музыкальных форм эпохи классицизма и романтизма

8 (10) семестр:

1 группа вопросов:

1. Что такое «звуковысотные системы» в современной музыке?
2. Особенности метро-ритмики в современной музыке
3. Приемы организации музыкального материала в современной музыке
4. Полистилистика в современной музыке
- 5-. Особенности электронной музыки

2 группа вопросов:

1. Основные принципы сериальности в музыке
2. Особенности работы с серией
3. Приемы сонорики в современной музыке
4. Основные закономерности конкретной музыки
5. Основные закономерности алеаторики в современной музыке

3. группа вопросов:

1. Музыка «пластов»
2. Репетитивная техника в музыкальной форме
3. Индивидуальные формы в музыке
4. Авторские концепции трактовки форм современных композиций
5. Художественно-выразительное значение современных композиций

Промежуточные формы контроля:

В конце -5го семестра на дневном отделении и в конце 7-го семестра на заочном отделении проводится зачет с оценкой, включающий ответы на вопросы по курсу дисциплины и практические вопросы по формообразованию определенной структуры музыкального произведения.

Формообразующие принципы: периода, простых двухчастных форм, простых трехчастных форм, сложных трехчастных форм, вариаций (разных типов), рондо (разных типов).

Дать определения, что такое:

1. Мелодия
2. Ритм и метр
3. Музыкальная тема.
4. Тематическое развитие в музыке
5. Фактура в музыке
6. Музыкальный стиль
7. Черты классического стиля
8. Черта романтического стиля
9. Стилизация
10. Полистилистика

Вопросы для полных ответов:

11. Характерные особенности разновидностей простых форм
12. Применение простых форм в музыке
13. Сложные формы в музыке, их разновидности
14. Соотношения частей в сложной двухчастной форме
15. Принципы развития тематического материала в сложных трехчастных формах
16. Перечислить малые формы барокко
17. Охарактеризовать структуру периода типа развертывания
18. Происхождение барочной сонатной формы
19. Охарактеризовать структуру старинной сонатной формы
20. Черты предклассической сонатной формы

В конце -7го семестра на дневном отделении и в конце 9-го семестра на заочном отделении проводится зачет с оценкой, **включающий ответы на вопросы по курсу дисциплины и практические вопросы по формообразованию определенной структуры музыкального произведения.**

Формообразующие принципы: старинной сонатной формы, классической сонатной формы (по разделам), рондо-сонаты, сюиты (разных типов), циклов (разных типов), контрастно-составных форм, оперных форм, симфонических форм (разных типов), свободных и смешанных форм (разных типов)

Примерные вопросы к зачету с оценкой по курсу дисциплины:

1. Компоненты музыкального произведения как единого целого
2. Музыкально-выразительные средства
3. Интонация
4. Композитор и исполнитель
5. Музыкальный текст и художественный подтекст
6. Типы жанров
7. Жанровое развитие
8. Принцип «обобщения через жанр»
9. Исторические музыкальные стили
10. Музыкальная форма.
11. Тематическое развитие
12. Характеристика жанров эпохи барокко
13. Малые формы эпохи барокко.
14. Старинная сонатная форма
15. Вариационная форма эпохи барокко
16. Рондо эпохи барокко

17. Концертная форма эпохи барокко
18. Составные формы эпохи барокко
19. Циклические формы эпохи барокко.
20. Формы вокальной музыки эпохи барокко

Проанализировать одну из прелюдий И.С. Баха, Ф.Шопена, Д. Кабалевского на тему : музыкально-выразительные средства.

Проанализировать жанровые закономерности в одной из пьес (на выбор) из «Детского альбома» П.И. Чайковского; одного из романсов (на выбор) цикла Ф. Шуберта «Прекрасная мельничиха» или одного из романсов (на выбор) Ипполитова- Иванова «Пять японских стихотворений»

Проанализировать стилевые особенности Фуги Д. Шостаковича, Фуги П. Хиндемита (на выбор)

В конце -8 го семестра на дневном отделении и в конце 10-го семестра на заочном отделении проводится зачет с оценкой, **включающий тестовые задания, ответы на вопросы по курсу дисциплины и практические вопросы по формообразованию определенной структуры музыкального произведения.**

Тестовые задания:

1. Тест проводится в электронной среде вуза, открывается в определенное в расписании время зачета. Время выполнения – 40 минут, ограничение – 1 попытка.

	Компетенция	Вопрос	Варианты ответов
1	ОПК – 1 ОПК-1.1. Сопоставляет стили и жанры музыкальных произведений с историческими событиями и этапами развития музыкального искусства	Практические задания и вопросы:	
		1. Существует ли перечисленные исторические стили в связи с этапами развития музыкального искусства?	а) стиль барокко б) стиль классицизма в) стиль романтизма г) стиль фортепианной музыки д) стиль произведений XX-XXI вв е) стиль импрессионизма
		2. Какой жанр объединяет перечисленные произведения различных исторических периодов развития музыкального искусства? Гендель. Чаконя ре минор Шуберт «Двойник» Моцарт. Соната № 11, часть 1. Ройтерштейн. «Прерванная песенка»	а) рондо б) трех-пятчастная форма в) вариации

		3. В чем взаимосвязь исторических типов жанров и форм?	а) каждый жанр имеет свою форму б) жанры отражают исторические типы форм в) типовые формы реализуются в разных исторических типах жанров
		4. Из данных определений типов стилей выберите правильные	а) исторический б) национальный в) композиторская школа г) творческий стиль
		5. Какие из перечисленных жанров музыкальных произведений относятся к этапу развития барочной музыки?	а) прелюдии, б) романс в) части сюит г) соната д) инвенции
		6. В творчестве каких композиторов, связанных с определенным этапом развития музыкального искусства, жанр романса является ведущим?	а) композиторов-классиков б) композиторов-авангардистов в) композиторов-романтиков
		7. Какие понятия характеризуют синтетический жанр современного музыкального искусства?	а) объединение в современном произведении признаков различных жанров б) жанры, предполагающие синтез различных видов искусств в) жанры, основанные на синтетической форме
		8. Укажите стилистические признаки серийное техники, характерной для современного этапа развития музыкального искусства.	а) использование темброво-колористических эффектов б) использование хроматических ладов в) использование в качестве

			звукорисотной основы произведений рада неповторяющихся звуков г) использование мотивно- тематической техники
		9. Что объединяет понятие тематизма различных стилей, жанров и этапов развития музыкального искусства?	а) характеристика темообразования в творчестве отдельного композитора б) обобщение всего тематического материала отдельного произведения в) обобщенное понятие, характеризующее основную тему произведения г) развитие музыкального материала в рамках одного произведения
		10) Какое определение соответствует особенностям музыкальных произведений в связи с их происхождением, условиям исполнения, восприятия и историческими этапами развития музыкального искусства?	а) музыкальный стиль б) форма в) неповторимость г) жанр
ОПК-1.2. Сопоставляет творчество выдающихся композиторов с периодами развития музыкального искусства		1. Отметить выдающегося отечественного композитора первой половины XX века, написавшего «классическую симфонию», в которой нашли своеобразное преломление черты классического стиля.	а) А. Глазунов б) Н. Мясковский в) С. Прокофьев
		2. Указать выдающегося зарубежного композитора XIX в.	а) Ф. Шопен б) Д. Фильд

	– основоположника жанра нокturna	в) Э. Григ г) Ж. Бизе
	3. К какому типу вариаций относятся «глинкинские вариации», связанные с творчеством выдающегося русского композитора XIX в. М.И. Глинки?	а) вариации на basso ostinato; б) вариации на неизменную мелодию; в) орнаментальные вариации;
	4. Отметить основной метод развития музыкального образа в произведениях зарубежных композиторов XIX в.: Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Листа?	а) метод повтора музыкальной темы-образа с тональными изменениями б) вариационный метод развития музыкального материала в рамках единой образной системы в) метод последовательной эволюции и трансформации музыкального образа
	5. В какой симфонии и в какой части выдающийся отечественный композитор П.И. Чайковский использовал форму вариаций на русскую народную тему	а) I часть симфонии № 1 б) I часть симфонии № 6 в) IV часть симфонии № 3 г) IV часть симфонии № 4.
	6. Какой выдающийся отечественный композитор XX века использовал в партитуре симфонии духовные песнопения?	а) С. Прокофьев б) Н. Мясковский в) Д. Шостакович г) А. Глазунов
	7. Отметить выдающихся композиторов венской классической школы второй половины XVIII в., создавших четырехчастный симфонический цикл.	а) К. Стамиц б) И. Гайдн в) А. Фильд г) Ф. Рихтер д) В.-А. Моцарт е) Л.-В. Бетховен
	8. Отметить выдающихся зарубежных композиторов нововенской школы первой	а) А. Шенберг б) Г. Малер в) А. Веберн г) О. Мессиан

		половины XX века:	д) А. Берг
		9. Кто из выдающихся отечественных композиторов конца XX - начала XXI вв. писал произведения на латинские канонические тексты?	а) Г. Уствольская б) А. Шнитке в) В. Артемов г) А. Локшин д) В. Мартынов) е) Г. Губайдулина ж) Э. Денисов з) А. Сильвестров
		10. Какие из перечисленных известных современных отечественных композиторов использовали и используют различные виды современной музыкальной техники?	а) Э. Денисов б) А. Шнитке в) Р. Щедрин г) С. Губайдулина
ОПК-1.3. Проводит анализ музыкального произведения, выявляя его жанрово-стилистическую основу, форму, тональный план, технику композиции			
		1. Выберите принципы логических построений музыкальной формы, используемые в произведениях	а) иерархический принцип б) фонический принцип в) синтаксический принцип -г) композиционный принцип
		2. Какие из перечисленных определений имеют отношение к типам музыкальной драматургии?	а) контрастный тип б) конфликтный тип- в) динамический волновой тип -г) эпически-повествовательный тип
		3. Отметьте средства регулярной ритмики из перечисленных типов ритма (в отличии от нерегулярной)	а) постоянство размера б) оспинатность ритмического рисунка в) смешанный размер г) неквадратность д) согласованность мотива и такта е) квадратность ж) переменность размера з) переменность ритмического рисунка и) полиритмия
		4. Какие из перечисленных терминов имеют отношение к	а) мелодия б) гармония в) метро-ритм

	музыкально-выразительным средствам?	г) лад д) темп е) тембр ж) музыкальный язык з) музыкальный синтаксис и) звуковой состав
	5 Какие из перечисленных признаков вариационных форм относятся к барочной музыки ?	а) вариации на выдержанный бас б) полифоническое наложение голосов в) перенесение темы в средние голоса
	6. Частое использование изложения основной музыкальной темы в виде строфического периода характерно для:	а) инструментальной музыки разных жанров б) симфонической музыки в) вокальной музыки
	7. Выберите функции разделов музыкальной формы, используемые в произведениях	а) начало б) закрепление в) развитие г) завершение
	8 Какие из перечисленных приемов мелодического развития используются в музыке?	а) повторение отдельных звуков, мотивов б) повторение мелодического оборота в) вариантное повторение мотива, мелодического оборота г) секвенционное проведение мотива мелодического оборота д) сжатие, уменьшение мотива, мелодического оборота е) увеличение, растяжение мотива, мелодического оборота
	9.Какая музыкальная форма была характерна	а) трехчастная сложная с эпизодом

	для третьих частей симфонических циклов композиторов венской школы XVIII в?	б) трехчастная сложная с элементами сонатности в) трехчастная сложная с трио г) сложная трех- пятичастная форма
	10. Отметьте звуковысотные системы, характерные для современной музыки	а) хроматическая тональность б) техника центра в) неомодальность г) серийность д) сонорика

	Компетенция	Вопрос	Варианты ответов
	ОПК-6.1. Записывает музыкальный текст традиционными видами нотации, опираясь на собственные музыкально-слуховые представления	1. Какая интерпретация циклической формы барокко является верной?	а) сглаживание жанровых и структурных особенностей каждой пьесы в цикле при исполнении б) подчеркнутое контрастирование частей, калейдоскоп характеров, форм и образов при исполнении
		2. Отметьте основные принципы композиции классической музыки в отличие от принципов композиций в музыке романтиков	а) ясная архитектоника, б) завершенность развития материала, в) наличие реприз, обрамлений, г) миниатюризм д) гомофонно-гармоническая фактура с элементами полифонии е) усиление программности з) усиление звукоизобразительности
		3. Какой характер финального рондо в классическом сонатно-симфоническом цикле изберет грамотный исполнитель-интерпретатор?	а) печальный б) жизнерадостный в) созерцательный
		4. Контрастно-составная форма используется в следующих жанрах:	а) попури б) соната в) фантазия г) сюита

ОПК-6.2. Определяет жанрово-стилистическую принадлежность музыкального произведения музыкального произведения и использованную в нем технику композиции не прибегая к его воспроизведению		д) рапсодия е) опера (строение оперной сцены).
	5. Увертюра - это (отметьте правильный ответ (ответы):	а) самостоятельное произведение перед началом оперы б) вступление к опере, не связанное с музыкальными темами оперы в) вступление к опере, построенное на основном музыкальном материале оперы г) вступление к опере, отражающее общий характер оперы
	6.Для какого музыкального жанра характерно многократное чередование темы и эпизодов в форме периодов повторного строения, танцевальный характер тематизма?	а) современное рондо б) старинное рондо в) рондо венских классиков г) рондо композиторов романтиков
	7.Для какого музыкального стиля характерно использование большого количества мелизматике?	а) барочного стиля б) современного стиля в) классического стиля
	8.Мажорное окончание минорных произведений старинных композиторов означает:	а) «просветление» музыкального колорита б) дань старому музыкальному строю, в котором малая терция звучала фальшиво в) подчеркивание торжественности окончания произведения
	9. Для какого раздела классической формы характерно активное тонально-гармоническое развитие:	а) экспозиционного, б) срединно-развивающего, в) заключительного;
	10.Какие из перечисленных композиционных функций музыкальной формы являются лишними:	а) экспозиция б) начало в) разработка г) развитие д) связка е) завершение ж) реприза з) вступление и) кода

		11. Какая музыкальная форма характерна для изложения основной темы в джазовых произведениях?	а) простая двухчастная б) простая трехчастная с серединой развивающего типа в) простая двухчастная репризная г) простая трехчастная с серединой контрастного типа
		12. Отметьте средства музыкальной выразительности, используемые в музыке XX-XXI вв.	а) пуантилизм б) сонорная монодия в) серийная монодия г) полифония пластов д) алеаторная гетерофония
		13. Какие виды соноров в встречаются в современной музыке?	а) точка б) россыпь в) пятно г) линия д) полоса е) поток
		14. Может ли интерпретатор в современных произведениях (алеаторных опусах) самостоятельно формировать структуру музыкальной формы?	а) Да б) Нет
		15. Способствуют ли анализ музыкальной формы, её разделов, частей повышению художественного качества исполнительской интерпретации?	а) да б) нет

Вопросы по курсу дисциплины к зачету с оценкой:

1. Взаимодействие музыкально-выразительных средств в музыке
2. Общая характеристика стилей в музыке
3. Общие закономерности вариационных циклов музыки
4. Особенности строгих вариаций
5. Свободные вариации. Принципы объединения цикла
6. Полифонические формы
7. Исторические типы рондо и их разновидности.
8. Истоки сонатной формы (старинная двухчастная форма, старинная сонатная форма)
9. Классическая сонатная форма. Функции частей
10. Особые разновидности сонатных форм (без разработки, с эпизодом)
11. Особые виды сонатных форм.
12. Рондо-соната, строение разделов
13. Типы циклических форм: сюиты.
14. Контрастно-составные формы

15. Сонатно-симфонический цикл
16. Свободные формы романтического стиля
17. Вокальные и оперные формы
18. Хроматическая тональность и техника центра
19. Неомодальность, серийность, сериальность и музыкальная форма
20. Сонорика, алеаторика и музыкальная форма
21. Электронная и конкретная музыка
22. Полистилистика и музыкальная форма
23. Репетитивная техника и индивидуальные формы

Практические вопросы по формообразованию:

Сделать целостный анализ индивидуальных форм музыкального произведения - (на выбор- К. Штокхаузена, Э Денисова, А. Шнитке).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

1. **Демченко А.** Анализ музыкальных произведений. Концепционный метод анализа.- Юрайт, 2018
2. **Заднепровская Г.** Анализ музыкальных произведений. Учебник. С-Пб.: Лань, 2017
3. **Задерацкий, В. В.** Музыкальная форма : в 2 ч. : учеб. для спец. фак. высш. муз. учеб. заведений. Вып. 1 / В. В. Задерацкий ; Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского

Дополнительная:

1. **Асафьев Б.В.** Музыкальная форма как процесс (текст): Кн. 1 и 2/ Б.В. Асафьев: (ред., вступ.ст. и коммент. Е.М. Орловой) – изд. 2-е- Л: Музыка. 1971.- 376 с: нот. ил.
2. **Берков В.О.** Гармония и музыкальная форма (Текст)/ В.О. Берков – М: Советский композитор.1962 – 566 с: нот. ил. – Библиог. с. 561-564
3. **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-.
4. **Гладышева, О. О.** Теория и методика обучения композиции и импровизации [Текст] : учеб. пособие / О. О. Гладышева. - М. : Спутник+, 2011. - 181 с. - Прил.: с.177-179. - Библиогр.: с. 171-178 . - ISBN 978-5-9973-0993-0 :
5. **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-.
6. **Казанцева Л.** Содержание музыкальных произведений в контексте музыкальной жизни. Уч. пособие.-С-Пб.: Лань, 2017
7. **Карпенко.А.** Практическое руководство по анализу музыкальных произведений. Учебное пособие для вузов.- М: Музыка, 2017
8. **Коробкова А.Г., Кородшова М.В.** Методологические принципы анализа музыкальных произведений.- Уч. пособие. С-Пб.: Лань, 2014
9. **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-
10. **Медушевский В.** Духовный анализ музыки. Уч. пособие в двух частях.- М, Музыка, 2017
11. **Олейников Р.** Построение музыкальных систем.- Изд- URSS, 2018

12. **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.
13. **Риман Г.** Катехизис истории музыки: История музыкальных форм.- Из-во Леланд, 2018
14. **Ройтерштейн М.** Основы музыкального анализа. Учебник.- С-Пб.: Лань, 2018
15. **Ручьевская, Е. А.** Функции музыкальной темы [Текст] / Е. А. Ручьевская. - Л. : Музыка, 1977. - 160 с. : нот. ил. - Библиогр.: с. 155-159. - 0-84.
16. **Ручьевская, Е. А.** Классическая музыкальная форма : Учеб. по анализу / Е. А. Ручьевская. - СПб. : Композитор, 2004. - 265, [2] с. : нот. - Библиогр.: с.258-265. - ISBN 5-7379-0049-5
17. **Селицкий А.Я.** Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы: Учебное пособие/ С-Пб.: Лань, 2017
18. **Способин, И. В.** Музыкальная форма :учебник общ. курса анализа / И.В. Способин. - М. : Музыка,2007. - 398, [1] с. : нот. -Прил.: с. 362-399. – ISBN978-5-7140-0983-9 : 350-.
19. **Способин И.В.** Музыкальная форма (Текст): учебник для муз. вузов/ И,В, Способин – 5-е изд.-М: Музыка.1972. -359 с.: нот. ил. -0-99.
20. **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
21. **Стилистические особенности исполнения старинной музыки И.-С.Баха** (на примере концерта Б.Марчелло в транскрипции для клавира соло) : метод. указания для студентов-заочников 1 курса культ.-просвет. фак.(спец. "Нар.инструменты", "Эстр.-дух. инструменты") / Моск.гос.ин-т культуры. - М., 1991. - 18 с. : нот., ил. - Библиогр.: с.16 (6 назв.).
22. **Стилистические особенности и основные принципы работы над клавирными произведениями XVIII века** : метод. указания для студентов-заочников I курса фак."Нар.муз.творчество" / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. О. Б. Хомякова]. - М., 1992 (МГИК). - 20 с. : нот.ил. - Библиогр.: с. 20. - 00-65.
23. **Скребков С.С.** Анализ музыкальных произведений. Учебник для вузов.- М.: ЮРАЙТ, 2017
24. **Холопова Валентина Николаевна.** Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учеб. пособие : рекомендуется М-вом культуры РФ / Валентина Николаевна ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - Москва : Планета музыки, 2013. - 489, [2] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Министерством Культуры Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов вузов искусств и культуры. - Библиогр. в конце глав.-ISBN 978-5-8114-0392-9
25. **Черная М.Р.** Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие / М.Р. Черная. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2017
26. **Теория современной композиции** : [учеб.пособие] / Гос. ин-тискусствознания; Моск. гос.консерватория им. П. И.Чайковского; отв. ред. В. С.Ценова. - М. : Музыка, 2007.- 616, [7] с. : нот. - (AcademiaXXI). - Прил.: с. [618]-[623]. -ISBN 978-5-7140-0887-0 :300
27. **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.
28. **Хомякова, О. Б.** Стилиевые особенности исполнения музыки XV-XVIII веков : [учеб.-метод. пособие] / О. Б. Хомякова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2008. - 75 с. : нот. - Прил.: с. 46-75. - Библиогр.: с. 44. - 70-.
29. **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-
30. **Холопова, В. Н.** Формы музыкальных произведений : учеб. пособие для вузов / В. Н. Холопова ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - СПб. : Лань, 2001. – 489, [1] с. : нот. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 5-8114-0032-2 : 50
31. **Холопова Валентина Николаевна.** Формы музыкальных произведений

- [Электронный ресурс] : учеб. пособие : рекомендуется М-вом культуры РФ / Валентина Николаевна ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - Москва : Планета музыки, 2013. - 489, [2] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Рекомендуется Министерством Культуры Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов вузов искусств и культуры. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-8114-0392
- 32. Щеглова, Т. Т..** Стилиевые особенности исполнения произведений композиторов-романтиков : учеб. пособие / Т. Т. Щеглова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2007. - 100 с. : нот. - Прил.: с. 82-100. - Библиогр.: с. 81. - ISBN 5-94778-158-1 : 91-
- 33. 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
- 34. Цуккерман, В. А.** Анализ музыкальных произведений. Сложные формы [Текст] : учеб. для муз. вузов / В. А. Цуккерман. - М. : Музыка, 1984. - 214 с.
- 35. 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.
- 36. Черная М.Р.** Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие / М.Р. Черная. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2017
- 37. Чудинов, А. К.** Цифровые аудиотехнологии [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Звукорежиссура культ.- массовых представлений и концерт. прогр.". Ч. 1 : Цифровое представление аудиоданных / А. К. Чудинов ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М МГУКИ, 2012. - 90 с. - Библиогр.: с. 89-90. – 90-.

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)

8.1. 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 «Музыковедение».

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 расширении 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, самомобилизации 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.

Самостоятельная работа студентов (СРС) дневной и заочной форм обучения по дисциплине «Анализ музыкальной формы» является важной составной частью процесса подготовки будущих бакалавров направления «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль – музыковедение. Цели СРС основаны 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 расширении кругозора.

Домашняя СРС по данному курсу «Анализ музыкальной формы» включает работу с теоретической литературой, написание конспектов по темам курса, анализ музыкальных произведений различных эпох, стилей жанров, системы музыкально-выразительных средств. Студенты должны уметь рассматривать произведение как единое художественное целое во взаимосвязях композиторского замысла, эстетической ценности, структуры. Такой тип работы особенно важен для студентов. Он направлен на более глубокое и результативное развитие художественно-аналитического мышления; позволяет по-новому осмыслить музыкальные произведения, определять особенности бытования произведения, его значение и влияние на процессы развития музыкального искусства, и самостоятельно решать более сложные задачи в работе над музыкальным произведением, высокохудожественным исполнением.

В процессе освоения курса желательно использовать не только указанные учебные пособия, но и другую литературу (в частности, музыкальные и общегуманитарные энциклопедии, словари, статьи в научных сборниках).

8.2. Методические рекомендации к конспектированию (лекций, литературы по курсу дисциплины)

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — «систематическая, логически связанная запись, отражающая суть текста». Это одно из основных требований, предъявляемых к конспекту лекций или литературы, учебников. Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по изучаемому тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет после их написания.

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, которые отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при

обязательной краткости содержат кроме основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и иллюстрации.

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи, легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское, понимание вопроса.

Приступая к конспектированию литературы, учебника, внимательно прочитайте текст, отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас терминов.

В процессе изучения учебной литературы по дисциплине «Музыкальная форма» студенты должны уметь выбирать материал, который содержит анализ музыкального произведения как объект профессиональной деятельности, творческого процесса композитора; студенты должны отметить в учебнике основные положения об авторском замысле, стиле, драматургии, тематизме, фактуре, формы; о возможности различных исполнительских трактовок; важным для студентов является анализ значения различной терминологии, используемой при характеристике современной музыки: мотивно-тематическая техника; определение вариантов звуковысотности (хроматическая тональность, техника центра, неомодалность, серийность, сонорика); метро-ритмических структур; связей с традиционными структурами и индивидуальной трактовкой музыкальной формы.

Целенаправленно выбирая материал для конспектирования, студенты приходят к пониманию **целостного анализа музыкальной формы**. Он направлен на более глубокое и результативное развитие художественно-аналитического мышления; позволяет по-новому осмыслить музыкальные произведения, определять особенности бытования произведения, его значение и влияние на процессы развития музыкального искусства, и самостоятельно решать более сложные задачи в работе над музыкальным произведением, высокохудожественным исполнением.

В процессе освоения курса желательно использовать не только указанные ниже учебники и учебные пособия, но и другую литературу (в частности, музыкальные и общегуманитарные энциклопедии, словари, статьи в научных сборниках).

Методические рекомендации по работе с текстом (выписки, цитаты)

Умение делать выписки — основа работы над любой книгой: учебной, научной, справочной, художественной, ценнейшее орудие умственного труда. Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты, проанализировать мнения, выявить противоречия, |

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки». Сложность выписывания как раз и состоит в умении найти и выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой фактический или иллюстративный материал.

Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, статей, которые вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы (дневники, заметки).

Основные рекомендации:

1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли автора читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста, которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими словами.

2. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше всегда приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, избегать искажений текста.

3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл, нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей автора.

4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки на источники, в частности, на страницу книги.

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

№	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Деловая/ролевая игра	Совместная деятельность группы обучающихся под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи в области музыкальных форм	ОПК -1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития современного музыкального искусства ОПК – 6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте

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 практического занятия в количестве 8-10 студентов.

Образец оформления задания ролевой игры:

- 1) группа разделяется на участников практического задания (студенты от 5 до 7) и членов жюри (3 студента)
- 2) перед каждым участником практического задания ставится задача – письменно ответить на 3 вопроса по теме занятия (**тема: жанры в музыке**).

Вопросы:

1. Перечислить 3 группы жанров (по системе Ю.Н. Холопова)
2. Перечислить три жанровых типа, как форм отражения в музыке жизненных прообразов
3. Составляющие элементы коммуникативных функций жанра.

Ответы:

1.
 - а) жанры, отличающиеся жизненным назначением;
 - б) жанры, отличающиеся по признаку исполнительского состава;
 - в) жанры по характеру музыки.
2.
 - а) декламационность;
 - б) моторность;
 - в) распевность
3.
 - состав исполнителей,

- пространственные условия исполнения:
 - а) расположение исполнителей,
 - б) положение слушателей,
 - в) характер помещения.

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 исторических типов и видов жанров, системы их бытования, жанровых истоков; владение методом анализа жанров произведений.
 2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на занятиях.
- Компетентность в практических вопросах: знание особенностей жанров, характера тематизма; знание первичных и вторичных жанров; принципов обобщения через жанр; оценивание четких формулировок.

Технические требования:

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

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

Практическая работа выполняется группой студентов (от 5 до 7) по следующим критериям и показателям.

Приводим таблицу показаний на одного студента:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание систематизации жанров					
2. Знание жанровых типов как форм отражения жизненных прообразов					

3.Знание коммуникативных функций жанров					
Средний балл					

Для сравнения приводим заполненные членами жюри 2 таблицы на 2-х участников практической работы

Оценки участника № 1:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание систематизации жанров	5				
2. Знание жанровых типов как форм отражения жизненных прообразов		4			
3.Знание коммуникативных функций жанров			3		
Общее количество баллов					4

Оценки участника № 2:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание систематизации жанров		4			
2. Знание жанровых типов как форм отражения жизненных прообразов		4			
3.Знание коммуникативных функций жанров			3		
средний балл					3,6 (4)

Таким образом оцениваются все участники практической работы, результаты сравниваются.

Результаты:

Выполнение практической работы участником оценивается:

№ 1 – 4 б.

№ 2 - 4 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

В 6-ом семестре предполагается проведение письменной работы в группе студентов, которая проводится в виде практического занятия в количестве 8-10 студентов

Вопросы:

1. Перечислить 5 характерных признаков музыкальных форм барокко
2. Традиционная структура малых барочных форм
3. Логика развития тонального мышления в малых барочных формах

Ответы на вопросы должны быть краткими, без лишнего описания.

Образец ответа.

1. Единство тематического материала; имитационно-фигурационное изложение; объединение полифонии и гомофонии; вариационность, вариантность; сочетание модальности и тональности.
2. Ядро-развертывание - завершение
3. Т- Д- S – Т.

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 исторических типов форм барокко, системы их бытования, жанровых истоков; владение методом анализа жанров барокко.
2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на занятиях. Компетентность в практических вопросах: знание особенностей барочной музыки, характера тематизма; знание принципов гармонического и тонального развития в формах музыки барокко; оценивание четких формулировок.

Технические требования:

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

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

Практическая работа выполняется группой студентов (от 5 до 7) по следующим критериям и показателям.

Приводим таблицу показаний на одного студента

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание характерных признаков музыкальных форм барокко					
2. Знание типовых структур малых форм барочной музыки					
3.Знание традиционных форм тонального развития в формах барочной музыки					
средний балл					

Для сравнения приводим заполненные членами жюри 2 таблицы на 2-х участников практической работы

Оценки участника № 1:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание характерных признаков музыкальных форм барокко	4				
2. Знание типовых структур малых форм барочной музыки			3		
3.Знание традиционных форм тонального развития в формах барочной музыки			3		
Средний балл					3,3 (3)

Оценки участника № 2:

Баллы: 1 – слабо 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					

1.Знание характерных признаков музыкальных форм барокко	5				
2. Знание типовых структур малых форм барочной музыки			3		
3.Знание традиционных форм тонального развития в формах барочной музыки			3		
Средний балл					3,6 (4)

Таким образом оцениваются все участники практической работы, результаты сравниваются.

Результаты данной работы:

Выполнение практической работы двумя участниками оценивается:

№ 1 – 3 б.

№ 2 - 4 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

В 7-ом семестре предполагается проведение письменной работы (ролевой игры) в группе студентов, которая проводится в виде мелкогруппового занятия в количестве 8-10 студентов.

Образец оформления задания ролевой игры:

- 1) группа разделяется на участников практического задания (студенты от 5 до 8) и членов жюри (3 студента)
- 2) перед каждым участником практического задания ставится задача – письменно ответить на 3 вопроса по теме курса (**тема: рондо и его исторические типы**)

Вопросы:

1. Перечислить 4 характерные признака рондо романтиков
2. Назвать рондообразные формы
3. Использование форм рондо в музыке 19-20 вв.

Ответы на вопросы должны быть краткими, без лишнего описания.

Образец ответа.

1. Возрастающие контрасты между рефреном и эпизодами; частая смена темпов, модуляции в далекие тональности; свободное количество частей
2. Двойная трехчастная; рондо, начинающееся с эпизода; рондо с добавленным рефреном.
3. Самостоятельное произведение; часть (часто финал) сонатно-симфонического цикла, инструментального концерта

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 исторических типов форм рондо, системы их бытования, жанровых истоков; владение методом анализа жанров рондо
 2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на занятиях.
- Компетентность в практических вопросах: знание особенностей рондо романтиков, характера тематизма; знание принципов гармонического и тонального развития в формах рондо романтиков, разновидностей форм рондо 19 века; оценивание четких формулировок.

Технические требования:

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

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

Практическая работа выполняется группой студентов (от 5 до 7) по следующим критериям и показателям.

Приводим таблицу показаний на одного студента

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетво- рительно	оценка педагога не учитыва- ется	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание характерных признаков формы рондо романтиков					
2. Знание особых структур формы рондо романтиков					
3.Использование форм рондо в музыке					
Средний балл					

Для сравнения приводим заполненные членами жюри 2 таблицы на 2-х участников практической работы

Оценки участника № 1:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетво- рительно	оценка педагога не учитыва- ется	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					

1.Знание характерных признаков формы рондо романтиков	5				
2. Знание особых структур формы рондо романтиков		4			
3.Использование форм рондо в музыке		4			
Средний балл					4,3 (4)

Оценки участника № 2:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание характерных признаков формы рондо романтиков		4			
2. Знание особых структур формы рондо романтиков	5				
3.Использование форм рондо в музыке			3		
Средний балл					4

Таким образом оцениваются все участники практической работы, результаты сравниваются.

Результаты данной работы:

Выполнение практической работы двумя участниками оценивается:

№ 1 – 4 б.

№ 2 - 4 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

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

Вопросы:

1. Перечислить основные музыкальные системы XX-XXI вв.
2. Особенности хроматической тональности и техники центра
3. Перечислить характерные структуры произведений со звуковысотной организацией формы

Ответы на вопросы должны быть краткими, без лишнего описания.

Образец ответа.

1. Пуантилизм, сонорная монодия, неомодалность, серийная полифония, полифония пластов, алеаторная гетерофония.

2. Хроматическая тональность: двенадцатиступенность, повышенная диссонантность, неограниченное применение аккордики

Техника центра: изменение тональной системы, в которой функциональные отношения складываются из диссонантных элементов, при этом образуется индивидуальная структура с опорой на её «центральный элемент».

3. Формы с техникой хроматической тональности и их связь с традиционными типами структур;

- формы классическо-романтического направления с использованием техники центра и индивидуальной трактовкой композиционных структур

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 музыкальных систем XX-XXI вв, характерных особенностей звуковысотных организаций музыки; владение методом анализа современных музыкальных форм.

2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на занятиях. Компетентность в практических вопросах: знание особенностей хроматической тональности и техники центра, характера тематизма; знание особенностей трактовки индивидуальных форм музыки; оценивание четких формулировок.

Технические требования:

Оценивание участников практической работы происходит по 5-ти балльной системе.

Лучшие работы выявляются по сумме баллов.

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

Практическая работа выполняется группой студентов (от 5 до 7) по следующим критериям и показателям.

Приводим таблицу показаний на одного студента

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетво- рительно	оценка педагога не учитыва- ется	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание особенностей склада музыки XX-XXI вв.					

2. Знание особенностей хроматической тональности и техники центра					
3.Знание особых звуковысотных организаций музыкальных форм XX-XXI вв.					
средний балл					

Для сравнения приводим заполненные членами жюри 2 таблицы на 2-х участников практической работы

Оценки участника № 1:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание особенностей склада музыки XX-XXI вв.			3		
2. Знание особенностей хроматической тональности и техники центра		4			
3.Знание особых звуковысотных организаций музыкальных форм XX-XXI вв.		4			
Средний балл					3,6 (4)

Оценки участника № 2:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание особенностей склада музыки XX-XXI вв.	5				
2. Знание особенностей хроматической тональности и техники центра		4			
3.Знание особых звуковысотных			3		

организаций музыкальных форм XX-XXI вв.					
Средний балл					4

Таким образом оцениваются все участники практической работы, результаты сравниваются.

Результаты данной работы:

Выполнение практической работы двумя участниками оценивается:

№ 1 – 4 б.

№ 2 - 4 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

Результаты практических работ учитываются на промежуточной аттестации.

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 компьютерно- 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 SARACE;
- 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.

Автор: кандидат педагогических наук, профессор кафедры музыкального образования факультета музыкального искусства МГИК Сидорова М.Б.

