

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ярошенко Николай Николаевич
Должность: проректор по учебно-методической деятельности
Дата подписания: 14.09.2026 16:08:42
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)

ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ

Направление подготовки	53.04.06 «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: подготовка специалистов, способных проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыковедения и музыкально-прикладного искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации.

Задачи:

- Ознакомить студентов с основами организации индивидуальных занятий по дисциплине «практический анализ музыкальной формы».
- Ознакомить студентов с научно-методической и исследовательской литературой по вопросам преподавания дисциплины, а также с разработками методических материалов при подготовке к учебным занятиям по дисциплине
- Ознакомить студентов с тематическим планом и содержанием дисциплины «практический анализ музыкальной формы»
- Воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений разных стилей, жанров и направлений
- Формирование аналитического мышления студентов в русле традиций отечественной музыкальной науки, необходимого для будущих специалистов в области музыкально-педагогической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Практический анализ музыкальной формы» входит в состав Части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП, дисциплин по выбору (модуля) по направлению подготовки 53.04.06 «Музыковедение и музыкально-прикладное искусство», профилю «Музыковедение». Дисциплина «Практический анализ музыкальной формы» изучается в 6,7,8 семестрах на д\о и 7,8,9 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, истории искусств, педагогики и психологии, музыкальной педагогики и психологии, музыкально-теоретические системы, методологии музыковедения, истории музыки, сольфеджио, гармонии, инструментоведения, полифонии, истории нотации, музыкальной терминологии.

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин: специального класса, основ композиции, содержания и форма в музыке, исполнительской интерпретации, также для прохождения практики (педагогической, лекторской, архивно-библиографической), 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 ПК – 1 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
ПК – 1 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	ПК - 1.1. Проводит учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования ПК - 1.2. Осуществляет оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	Знать: –методологию, теорию, методику преподавания профильных дисциплин Уметь: –формировать авторские курсы, программы, конспекты занятий профессиональных дисциплин Владеть: –методами, технологиями, приемами профильного обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины «Практический анализ музыкальной формы» на очной форме обучения составляет 6 зе, 216 академических часа, из них контактных 107 акад. ч., СРС 91 акад. ч., 18 ч конт, формы контроля в семестрах: 7, 8 - экзамен

Объем дисциплины «Практический анализ музыкальной формы» на заочной форме обучения составляет 6 зе, 216 академических часа, из них контактных 12 акад. ч., СРС 177 акад. ч., контроль 18 акад.ч., формы контроля в семестрах 8, 9–экзамен

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
			Всего	Индивидуальные занятия	СР	Контр.	

							аттестации (по семестрам)
1	Музыкальное произведение как единое целое Введение. Предмет, цели, задачи курса- музыкальная форма. Жанры в музыке Музыкальный стиль Музыкальная драматургия Музыкально-выразительные средства. Мелодия Метро-ритм Фактура. Музыкальная ткань произведения 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	VI	54	34	20		Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
		1.5 зе	54	34	20		
2	Классические и романтические музыкальные формы Характерные особенности эпохи романтизма. Формы периода Простые формы Сложные формы Рондо и его исторические типы Вариацион-ные формы Полифониче-ские формы Сонатная форма Особые виды сонатной формы Рондо-соната Циклические формы. Сюиты. Контрастно-составные формы Сонатно-симфониче-ские формы	VII	54	34	20		Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий

	Свободные формы эпохи романтизма Формы вокальной музыки. Опера.						Промежуточная аттестация: экзамен
3	Формы в музыке XX века Характерные особенности эпохи XXв Хроматическая тональность. Техника центра. Неомодальность, серийность, сериальность и музыкальная форма. Сонорика, алеаторика и музыкальная форма Электронная музыка, конкретная музыка, полистилистика и музыкальная форма. Репититивная техника. Индивидуальная форма.	VIII	108	39	51	18	Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
		3зе	108	39	51	18	Промежуточная аттестация: экзамен
4		6зе	198+ 18	107	91	18	

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	Индивидуальные занятия	СР	Контр.	
1	Музыкальное произведение как единое целое Введение. Предмет, цели, задачи курса- музыкальная форма. Жанры в музыке Музыкальный стиль Музыкальная драматургия Музыкально-выразительные средства. Мелодия Метро-ритм	VII	90	4	86		Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий

	Фактура. Музыкальная ткань произведения 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						
2	Классические и романтические музыкальные формы Характерные особенности эпохи романтизма. Формы периода Простые формы Сложные формы Рондо и его исторические типы Вариацион-ные формы Полифониче-ские формы Сонатная форма Особые виды сонатной формы Рондо-соната Циклические формы. Сюиты. Контрастно-составные формы Сонатно-симфониче-ские формы Свободные формы эпохи романтизма Формы вокальной музыки. Опера.	VIII	72	4	68		Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
		2зе	72	5	68		Промежуточная аттестация: экзамен
3	Формы в музыке XX века Характерные особенности эпохи XXв Хроматическая тональность. Техника центра. Неомодальность, серийность, сериальность и музыкальная форма. Сонорика, алеаторика и музыкальная форма	IX	54	4	23	27	Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий

4	Электронная музыка, конкретная музыка, полистилистика и музыкальная форма. Репититивная техника. Индивидуальная форма.						
		1.5	54	4	23	27	Промежуточная аттестация: экзамен
		бзе	216	12	177	26	

4.4. Содержание разделов дисциплины (модуля)

№	Наименование разделов дисциплины	Содержание разделов дисциплины – практические задания по темам курса
1	Тема1. Введение. Цели и задачи курса «Практический анализ музыкальной формы».	Анализ произведений: 1.Бах И.С. – Сюита № 2, си минор 2.Моцарт В.А.- Маленькая ночная серенада 3.Шуберт Ф.- фортепианный цикл «Бабочки» 4.Чайковский П.И. – Сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин» 5.Прокофьев С.С. – фортепианный цикл «Мимолетности» В процессе анализа рассмотреть произведение как объект профессиональной деятельности, творческого процесса композитора; а также с точки зрения авторского замысла, стиля, драматургии, тематизма, фактуры, формы; возможности различных исполнительских трактовок.
2	Тема 2. Жанры в музыке	Анализ произведений 1.Шопен Ф. Прелюдия № 7 2.Лист Ф. Соната для фортепиано си-минор; экспозиция 3.Мусоргский М. «Картинки с выставки», пьеса «Два еврея» 4.Прокофьев С. Соната для фортепиано № 9, первая часть 5.Шопен Ф. Прелюдия № 2. Рассмотреть трактовку жанров произведений; внешние и внутренние жанровые черты; ассоциативные жанровые связи; жанровые сплавы; жанровое обобщение через жанр; звукоизобразительность; исполнительская интерпретация жанра.
3	Тема 3. Музыкальный стиль	Анализ произведений: 1.Рамо Ф, Куперен Ф. Две пьесы для клавесина 2.Моцарт В.А. Симфония № 40, первая часть 3.Лядов А.К. «8 народных песен для оркестра» (обработки) 4.Романсы на стихи А. Пушкина «Не пой, красавица, при мне»: Глинки М.И. .Римского-Корсакова Н.А, Баликирева М.А., Рахманинова С.В. 5..Прокофьев С. Симфония № 1. 6.Шнитке А. Концерто-гроссо № 1. 7.. Шостакович Д. «Сатиры на стихи Саша Черного» При анализе определить стилистические закономерности произведений; стилистические направления музыки (барочной, классической, романтической, современной); стилистические особенности обработок; провести сравнительный анализ стилистических особенностей в русской музыке на примере 4-х романсов; рассмотреть стилистическое разнообразие современной музыки; проявления стилизации в музыке.
4	Тема 4. Музыкальная драматургия	.. Анализ произведений : 1.Чайковский П.И. Симфония № 6, первая часть 2.Бородин А.П. «Богатырская» симфония 3.Римский-Корсаков Н.А. опера «Кашей бессмертный» 4. Шостакович Д.Д. Симфония № 5 В процессе анализа определить типы контраста в произведениях, особенности тематизма; связь драматургии с композиционной структурой; драматургия инструментальной и вокальной музыки.

5	Тема 5. Музыкально-выразительные средства. Мелодия.	Анализ произведений : 1.Чайковский П.И. Симфония № 4, вторая часть, тема 2.Рахманинов С.В. Концерт для фортепиано № 2, вторая часть, тема 3.Шопен Ф. Прелюдия ми-минор для фортепиано 4. Шопен Ф. Соната для фортепиано си-бемоль минор, главная тема 5. Прокофьев С. Симфония № 7, первая часть основные темы 6. Шенберг А. Пять пьес для оркестра (одна пьеса на ввбор) В процессе анализа обратить внимание на стилистику мелодий; роль мелодий и их связь с другими выразительными средствами; определить мелодическую линию, тип мелодического движения, местоположение кульминации, диапазон мелодии, сходство и различия с речевыми интонациями.
6	Тема 6. Метро-ритм	Анализ произведений : 1.Равель М. – «Павана», рефрен 2.Равель М.- «Болеро» (рефрен) 3.Мусоргский М. – «Картинки с выставки», пьеса «Гном» 4.Чайковский П.И. Романс «Победитель» 5.Чайковский П.И. Романс «Мы сидели с тобой» При анализе определить особенности метро-ритма; связи его с жанрами; типы ритмических рисунков; использование средств регулярной и нерегулярной ритмики; проявление квадратности, неквадратности; формообразующие факторы метро-ритма.
7	Тема 7. Фактура. Музыкальная ткань произведения	Анализ произведений : 1.Гендель Ф. Чакона и пассакалия соль-минор 2.Шопен Ф. Ноктюрн ре-бемоль мажор 3.Лядов А.К. Оркестровое произведение «Волшебное озеро» 4.Стравинский И.Ф. Балет «Весна священная», вторая часть 5.Лигети Д. «Атмосферы» 6.Денисов Э. Партита для скрипки и камерного оркестра При анализе произведений определить тип фактуры, её склад, компоненты фактуры, фактурные рисунки, виды фигураций; связь фактуры с жанрами; типы изложения в оркестровой вокальной, фортепианной музыке; отличие фактуры в современных произведениях.
8	Тема 8. Музыкальная форма. Функции частей.	Анализ произведений 1.Бах И.С. Французская сюита соль-минор, сарабанда 2.Скарлатти А. Соната для клавира соль-мажор 3.Бетховен Л.В. Соната для фортепиано № 1, третья часть 4.Чайковский П.И. Романс «Мы сидели с тобой» 5.Прокофьев С. Ария Кутузова из оперы «Война и мир» 6.Айвз Ч. Пьеса для кларнета. При анализе произведений рассмотреть форму в широком и узком значении; принципы строения; функции разделов формы; логические основы музыкальной формы; формы первого и второго порядка; связь музыкальной формы и жанра.
9	Тема 9. Тематическое развитие.	Анализ произведений: 1.Бах И.С. Итальянский концерт для фортепиано, первая часть 2.Шопен Ф. Соната для фортепиано си-минор, главная тема 3.Бетховен Л.В. Симфония № 5, первая часть, главная тема 4.Римский-Корсаков Н.А. «Шехеразада», главная тема 5.Свиридов Г. «Патетическая оратория», первая часть, главная тема При анализе произведений определить характер темы, её стиль, жанр, форму, масштабы, тональный план, структурные особенности; характер мотивов; типы тематического развития.
10	Тема 10. Характерные особенности периода барокко. Малые формы	Анализ произведений: 1. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. 2. Бах И.С. Французская сюита № № 2,3,4. 3. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, т. 1, прелюдия до-мажор 4. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, т. 1, прелюдия ре минор 5. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, т. 1, прелюдия си-бемоль мажор

		При анализе обратить внимание на своеобразие барочных форм - единство тематизма, характер изложения, логику тонального плана. Определить структуры: одночастные, двухчастные, трехчастные, многочастные; строение разделов формы; ядро-развертывание-завершение; проанализировать жанры произведений.
11	Тема 11. Сонатная форма и вариационная форма	Анализ произведений : 1.Бах И.С. Соната для флейты и клавира, часть четвертая 2.Бах И.С. Концерт для клавира фа-минор 3.Скарлатти А. Сонаты для клавира №№ 15, 18, 26, 27 4.Кунау И. Сонаты для клавира 5.Гендель Ф. Арии с вариациями из сюит №№ 3,5 6.Гендель Ф. Пассакалия соль-минор В процессе анализа определить структуру произведений, написанных в сонатной форме, разделы (экспозиция, развивающая часть, реприза); характер тематизма, тональное развитие; стиль изложения; отличие старинной сонатной формы от предклассической сонатной формы. Характерные особенности вариационной барочной формы; типы вариаций, фактура, тематические изменения; жанровая основа
12	Тема 12. Рондо. Концертная форма	Анализ произведений: 1.Куперен Ф. Пьеса: «Любимая» 2.Рамо Ф.. Пьеса «Курица», 3.Рамо Ф. «Часы» 4. Бах И.С. Итальянский концерт для клавира (финал) 5. Бах И.С. Рондо для клавира Анализ старинного рондо включает определение формы рефрена и куплетов; характер тематизма; типы развития; элементы программности; стилиевые особенности. При анализе концертной формы обратить внимание на структуру ритурнелей и интермедий; типы контрастов в форме; тональный план; определить формы «второго плана».
13	Тема 13. Составные формы. Циклические формы.	Анализ произведений: 1.Бах И.С. Токатта и фуга ре-минор 2.Бах И.С. Хорошо темперированный клавир №№ 6, 22 3.Скарлатти Д. Сонаты для клавира №№ 13,16 4.Гендель Ф. Сюиты для клавира 5.Бах И.С. Оркестровые сюиты 6.Вивальди А. Концерт для двух скрипок ля-минор В процессе анализа произведений, написанных в составных формах, определить типы частей и разделов – сложная трехчастная, сложная двухчастная форма; особенности жанра; характер изложения – сочетание гомофонных и полифонических разделов. При анализе циклических форм обратить внимание на общую композицию, тональный план; принцип чередования частей; жанровые особенности тематизма; разновидности произведений для оркестра, клавира, органа.
14	Тема 14. Формы вокальной музыки.	Анализ произведений : Вокальная музыка Г. Генделя, И.С. Баха, Г. Перселла, Дж. Перголези. В процессе анализа форм вокальных произведений обратить внимание на соотношение текста и музыки, роль строфических построений, периодов; определить жанровую основу тематизма, средства музыкально-вокальной выразительности; рассмотреть типы изложения музыкальной ткани и различные композиционные формы (1-2-3х частные, старосонатная, рондо, концертная, смешанные структуры).
15	Тема 15. Характерные особенности классической и романтической эпох. Форма периода	Анализ произведений: Прелюдии для фортепиано Ф. Шопена, А. Скрябина, С. Рахманинова При анализе произведений определить образный строй произведения, жанровые особенности, границы периодов, их строение, структуру, тональный план, метро-ритм, масштабно-тематические структуры, типы изложения материала.
16	Тема 16. Простые формы.	Анализ произведений : 1. Бетховен Л.В. Соната № 9, вторая часть 2.Шуман Р. «Бабочки» 3.Григ Э. «Танец Анитры»

		4. Чайковский П.И. Пьеса «Подснежник», 5. Чайковский П.И. Ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин» В процессе анализа форм произведений определить жанровые истоки тематизма, части форм и их функции; типы средних разделов простых форм и виды реприз.
17	Тема 17. Сложные формы.	Анализ произведений: 1. Шопен Ф. Ноктюрн до-минор № 13 2. Шопен Ф. Ноктюрн соль-минор № 6 3. Бетховен Л.В. Соната для фортепиано № 7, третья часть 4. Глинка М.И. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» 5. Глинка М.И. Каватина и рондо Антонида из оперы «Иван Сусанин» 6. Чайковский П.И. Симфония № 4, третья часть 7. Чайковский П.И. Ариозо Лизы из П картины оперы «Пиковая дама» При анализе произведений выявить тематические и тональные контрасты, жанровые особенности тематизма, образно-смысловые отличия частей и разделов в сложных формах, определить типы реприз (варьированные, сокращенные, динамизированные); особые структуры сложных форм.
18	Тема 18. Рондо и его исторические типы.	Анализ произведений : 1. Бетховен Л.В. Финал сонаты № 21. 2. Шуман Р. Новеллетта № 5 3. Глинка М.И. «Вальс-фантазия» 4. Глинка М.И. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» 5. Глинка М.И. Романс «Ночной зефир» 6. Даргомыжский А. Романс «Свадьба» 7. Бородин А. Романс «Спящая княжна» 8. Прокофьев С. «Джюльетта-девочка» (из балета «Ромео и Джульетта») В процессе анализа произведений определить жанровые истоки тематизма, тематические и тональные соотношения рефрена и эпизодов; наличие дополнительных разделов: разработочных, связующих, коды; формы разделов. В более поздних рондо выявить контрастность между частями, свободное чередование разделов, частые смены темпов, модуляции в далекие тональности, сквозное развитие.
19	Тема 19. Вариационная форма.	Анализ произведений): 1. Моцарт В.А. Соната ля-мажор, первая часть 2. Гайдн И. Симфония № 103, вторая часть 3. Бетховен Л.В. Соната № 12, первая часть 4. Франк Ц. «Симфонические вариации» 5. Равель М. «Болеро» 6. Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина» 7. Глинка М.И. «Камаринская» В процессе анализа произведений определить типы вариаций, жанровые особенности, форму темы, её видоизменения, характер фактуры, вариационные методы развития; принципы объединения вариационного цикла; образование форм «второго плана».
20	Тема 20. Полифонические формы.	Анализ произведений: 1. Бах И.С. Инвенции для клавира 2. Бах И.С. Прелюдия и fuga № 22 соль минор (первый том «Хорошо темперированного клавира») 3. Моцарт В.А. Симфония № 41, («Юпитер», фугато) 4. Бетховен Л.В. Сонаты для фортепиано №№ 29,30 5. Мусоргский М. Пьеса «Два еврея» из цикла «Картинки с выставки» 6. Бородин А. Хор поселян из четвертого действия оперы «Князь Игорь» 7. Чайковский П.И. Симфония № 6, первая часть 8. Мясковский Н. Симфония № 21 9. Шостакович Д. Fuga re-минор из цикла «Прелюдии и фуги» При анализе полифонических произведений выявить вид полифонии (имитационная, контрастно-тематическая, подголосочная), тематические и тональные преобразования тем; применение полифонических видоизменений тематического материала; определить структуру полифонического произведения, её разделов; формообразующее значение полифонии.

21	Тема 21. Сонатная форма	Анализ произведений: 1.Моцарт В.А. Соната № 15, первая часть; соната № 9, первая часть 2.Шопен Ф. Соната си-бемоль минор, первая, часть 3.Шуман Р. Соната фа-диез минор, первая часть 4.Чайковский П.И.. Симфония № 6, первая часть 5.Чайковский П.И. Симфония № 6, финал В процессе анализа форм произведений необходимо определить общее строение сонатных форм, характер тематизма основных тем; выявить тонально-тематические контрасты между основными темами, а также в разработке; определить структуру каждого раздела, в том числе разделов разработки; рассмотреть изменения в репризе (тональные, тематические, структурные); найти кульминацию и объяснить её местоположение и значение.
22	Тема 22. Особые разновидности сонатной формы.	Анализ произведений: 1.Бетховен Л.В. Соната № 17, вторая часть 2.Бетховен Л.В. Соната № 1, финал 3.Россини Дж. Увертюра к опере «Севильский цирюльник» 4.Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром, первая часть 5.Чайковский П.И. Симфония № 6, третья часть 6.Чайковский П.И. Концерт для фортепиано с оркестром, первая часть 7.Рахманинов С.В. Концерт для фортепиано с оркестром № 3, первая часть Характерные структуры особых сонатных форм для медленных и быстрых частей сонат и симфоний, увертюр. При анализе определить тональные, тематические, композиционные изменения музыкального материала при повторе тем, отсутствия разработки, наличия эпизода; выявить фактурные, тональные и тематические соотношения двух экспозиций в концертных формах.
23	Тема 23. Рондо-соната.	Анализ произведений: 1.Моцарт В.А. Соната № 3, финал 2.Бетховен Л.В. Соната № 1, финал 3.Бетховен Л.В. Соната № 5, финал 4.Бетховен Л.В. Соната № 8, финал 5.Чайковский П.И. Большая соната для фортепиано, финал При анализе выявить двойственные черты: как видоизменение рондо и разновидность сонаты; определить стилевые особенности формы рондо-сонаты, вид структуры рондо-сонаты, взаимоотношения главных тем, особенности проведения рефрена (главной темы), наличие связок и коды.
24	Тема 24. Циклические формы. Сюиты. Контрастно-составные формы.	Анализ произведений: 1.В.А. Моцарт. Дивертисмент ре- мажор 2..Моцарт В.А. Фантазия и соната до-минор 3.Шуман Р. «Карнавал» 4.Шопен Ф. Прелюдии для фортепиано 5.Лист Ф. Венгерская рапсодия 6.Мусоргский.М. «Картинки с выставки» 7.Римский-Корсаков Н.А. «Шехерезада» 8.Римский-Корсаков Н.А. Опера «Снегурочка», финал первого действия 9,Чайковский П.И. Сюита из балета «Щелкунчик» 10.Скрябин А.Н. Прелюдии для фортепиано 11.Мяковский Н.Я. Фортепианный цикл «Причуды» 12.Прокофьев С.С. Сюита из балета «Ромео и Джульетта» В процессе анализа произведений определить тип циклической формы, особенности драматургии, количество частей, жанровые истоки основных тем, элементы программности цикла, принципы объединения цикла (непрерывность чередования частей, тональные, тематические связи, репризность).
25	Тема 25. Сонатно-симфонический цикл.	Анализ произведений: 1.Бетховен Л.В. Соната № 12. 2.Бетховен Л.В. Симфония № 9 3.Берлиоз Г. «Фантастическая симфония» 4.Чайковский П.И. Симфония № 5 5.Рахманинов С.В. Симфония № 3

		6.Прокофьев С.С. Симфония № 1 7 .Шостакович Д.Д. Симфония № 9, № 11 При анализе произведений определить тип сонатно-симфонического цикла, функции частей общей формы; основную драматургическую идею цикла; количество и роль частей в общей форме; образное содержание основного тематизма частей цикла; структура каждой части цикла; особенности формы частей; принципы объединения сонатно-симфонического цикла.
26	Тема 26. Свободные формы эпохи романтизма.	Анализ произведений : 1.Шуберт Ф. Фантазия «Скиталец» 2.Шопен Ф. Скерцо № 2, 3.Шопен Ф. Скерцо № 3. 4.Балакирев М. «Исламей» 5.Лядов А. «Волшебное озеро» В процессе анализа произведений выявить связи с программностью, возрастание образных и тематических контрастов, увеличение масштабов разделов и частей форм; роль тональных соотношений и динамизацию развития; определить сочетания различных форм, слияние структур, а также индивидуальные авторские трактовки формообразования.
27	Тема 27. Формы вокальной музыки. Опера.	.Анализ произведений: 1.Гайдн И. Оратория «Времена года» 2.Моцарт В.А. Опера «Свадьба Фигаро» 3.Шуберт Ф. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» 4.Мусоргский М. Вокальный цикл «Песни и пляски смерти» 5.Чайковский П.И. Кантата «Москва» 6.Чайковский П.И. Опера «Евгений Онегин» 7.Римский- Корсаков Н.А. «Опера Кашей» 8.Рахманинов С.В. Кантата «Весна» 9.Прокофьев С.С. Кантата «Александр Невский» 10.Шнитке А. «Реквием» 11.Денисов Э. «Реквием» При анализе произведения определить особенности жанра, его драматургию, тип цикла, соотношение музыки и слова (наличие либретто в опере), соотношение солиста и партии сопровождения (хора, солистов, оркестра), функции частей и разделов формы, структура отдельных частей (разделов), актов (в опере, кантате, оратории - значение оркестровых эпизодов), принципы объединения произведений данных жанров.
28	Тема 28. Характеристика музыки XX века. Хроматическая тональность. Техника центра	Анализ произведений : 1.Скрябин А. Соната № 9 2.Прокофьев С.С. «Мимолетности» 3.Хиндемит П. Полифонический цикл 4.Хачатурян А. Концерт для скрипки с оркестром 5.Шостакович Д. 1 том полифонического цикла При анализе выявить особенности образно-стилевого музыкального материала произведений, музыкально-выразительных средств; фактуры; мотивно-тематической техники. Определить варианты звуковысотности (хроматическая тональность, техника центра, неомодалность, серийность, сонорика); метро -ритмические структуры; характерные формы (связь с традиционными структурами и индивидуальная трактовка музыкальной формы).
29	Тема 29. Неомодалность, серийность, сериальность, сонорика, алеаторика и музыкальная форма.	Анализ произведений : 1.Бартók Б. «Микрокосмос» 2.Мессиян О. Прелюдия «Отражения в воде» 3.Шнитке А. Соната № 1 для скрипки и фортепиано 4.Щедрин Р. «Горизонталь и вертикаль» из цикла «Полифоническая тетрадь» 5.Лигети Д. «lontano» 6.Булес И. соната № 3. 7.Губайдулина С. «Светлое и темное» для органа (1-4) При анализе произведений выявить использование композиторами многообразия ладов (хроматических, симметричных, тональных), принципы построения формы модалными средствами. Рассмотреть музыкальную

		ткань произведений, особенности работы с серией, динамикой, ритмом, тембром, артикуляцией. Определить индивидуальные трактовки форм и их выразительность. (5-7). В процессе анализа выявить тип музыкального материала, использование видов сонорной техники, особенности построения сонорной формы. Обратить внимание на сочетание различных техник в произведениях с использованием приемов алеаторики; индивидуальное соотношение разделов и частей общей формы; характерность драматургии.
30	Тема 30. Электронная музыка, конкретная музыка, полистилистика и музыкальная форма. Репетитивная техника. Индивидуальные формы	Анализ произведений : 1.Денисов Э. «Пение птиц» 2.Шеффер П. «Симфония для одного человека» 3.Шнитке А. «Concertogrosso» № 1 4.Райх А. «Вермонтская симфония» 5.Штокхаузен К. «Меры времени» 6.Штокхаузен К. «Перекрёстная игра» (1-3) При анализе произведений определить специфику получения электронного звука; сочетание различных стилистических приемов изложения материала; использование авторского и неавторского материала; приемы традиционной трактовки формообразующих средств; возникновение форм «второго плана» (4-6) При анализе произведений выявить своеобразие техники минимализма; связь формы с мелодико-ритмическими построениями с модальной тональностью. Определить особенности индивидуализации форм.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1-30	Музыкальное произведение как единое целое Классические и романтические музыкальные формы Формы в музыке XX века	<i>Индивидуальные занятия</i>	В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «Практический анализ музыкальной формы» в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, информационно-коммуникативных) технологий обучения.. Индивидуальные занятия организуются в классах педагогов-специалистов, обеспечивающих реализацию учебной программы по конкретным темам курса. На занятиях осуществляется мониторинг динамики развития основных навыков освоения практического 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 промежуточной аттестации.

			Изложение материала на индивидуальных занятиях рекомендуется проводить в мультимедийной форме (презентаций). Теоретический материал должен отличаться практической направленностью. На индивидуальных по дисциплине «Практический анализ музыкальной формы» используются следующие интерактивные формы: - обсуждения; -представление выполненных творческих упражнений - презентации творческих заданий – сочиненных музыкальных построений на определенные формообразующие схемы.
		Самостоятельная работа	2. .Консультирование и проверка домашних заданий, в том числе в дистанционном формате с помощью интернет технологий. Самостоятельная работа студентов является обязательной для всех обучающихся. Целью самостоятельной работы студентов является развитие и закрепление навыков использования различных методов анализа, развития знаний исторически-аутентичных и современных подходов к музыкальному произведению, навыков практического анализа музыкально-выразительных средств произведений различных стилей и жанров, что является базой для изучения общепрофессионального и специального циклов дисциплин. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Практический анализ музыкальной формы» обеспечивает: • закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами в процессе индивидуальных занятий • формирование навыков работы с периодической, научной литературой, информационными ресурсами Интернет. В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает знаниями, необходимыми для дальнейшей самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.. Некоторые практические темы требуют дополнительной проработки в рамках самостоятельной работы студентов; контроль

			освоения курса осуществляется на промежуточной аттестации Формы самостоятельной работы: • Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm. Com». • Подготовка к презентации творческих заданий • Подготовка к обсуждению презентаций студентов, • Подготовка 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 зачета с оценкой. 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 ««Практический анализ музыкальной формы» 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(ии), закреплённая за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения знания, умения и практические навыки по дисциплине «Практический анализ музыкальной формы»: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал по курсу, продемонстрировал это на индивидуальных занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, выполняет практические работы по выполнению практического анализа произведений различных стилей и жанров; умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он хорошо знает теоретический и практический материал дисциплины «Практический анализ музыкальной формы», достаточно грамотно выполняет практические работы по выполнению анализа произведений различных стилей и жанров, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал дисциплины «Практический анализ музыкальной формы», допускает отдельные, существенные ошибки в выполнении анализа произведений различных стилей и жанров, а также в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал дисциплины «Практический анализ музыкальной формы», допускает грубые ошибки при выполнении анализа произведений различных стилей и жанров, а также в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине 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

Занятия по практическому анализу музыкальной формы предусматривают следующие **устные и письменные формы работы:**

1. Проверка записей анализов музыкальных произведений (планов анализов)
2. Проверка самостоятельно подготовленных тем курса
3. Проверка самостоятельно выполненного анализа произведения в виде домашней работы (по темам курса, письменно или устно)
4. Проверка самостоятельной работы по анализу произведения в классе (письменно или устно)

Типовые вопросы к проведению входного контроля на д\о и з\о:

6 семестр д\о и 7 семестр з\о :

Сделать анализ произведений (тема «жанры»):

1. Шопен Ф. Прелюдия № 7
2. Мусоргский М. «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки»
3. Мусоргский М. «Два еврея» из цикла «Картинки с выставки»
4. Чайковский П. «Размышление» из цикла «Детский альбом»
5. Шуманг Р. «Смелый наездник» из цикла «Детские сцены»

Рассмотреть трактовку жанров произведений; внешние и внутренние жанровые черты; ассоциативные жанровые связи; жанровые сплавы; жанровое обобщение через жанр; звукоизобразительность; исполнительская интерпретация жанра.

7 семестр д\о и 8 семестр з\о:

Сделать анализ произведений (тема «барочные формы»):

- 1.Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги.
- 2.Бах И.С. Французская сюита № № 2,3,4.
- 3.Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, т. 1, прелюдии ми-мажор,
- 4.Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, т. 1, прелюдии фа-минор
- 5.Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, т. 1, прелюдии ре мажор

При анализе обратить внимание на своеобразие барочных форм - единство тематизма, характер изложения, логику тонального плана. Определить структуры: одночастные, двухчастные, трехчастные, многочастные; строение разделов формы; ядро-развертывание-завершение

8 семестр д\о и 9 семестр з\о :

Сделать анализ произведений (тема «форма и лады»):

- 1.Барток Б. «Микрокосмос»
- 2.Мессиян О. Прелюдия «Отражения в воде»
- 3.Шнитке А. Соната № 1 для скрипки и фортепиано (часть 1)
- 4.Щедрин Р. «Горизонталь и вертикаль» из цикла «Полифоническая тетрадь»
5. Лигети Д. «Атмосфера»

При анализе произведений выявить использование композиторами многообразия ладов (хроматических, симметричных, тональных), принципы построения формы модальными средствами. Рассмотреть музыкальную ткань произведений, особенности работы с серией, динамикой, ритмом, тембром, артикуляцией. Определить индивидуальные трактовки форм и их выразительность.

Типовые вопросы по дисциплине для проведения текущего контроля на д\о и з\о

К каждой теме курса имеется список письменных и устных заданий, также даются практические рекомендации к их выполнению.

6 семестр д\о и 7 семестр з\о :

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса «Практический анализ музыкальной формы».

Анализ произведений: (одно на выбор)

- 1.Бах И.С. – Сюита № 2, си минор
- 2.Моцарт В.А.- Маленькая ночная серенада
- 3.Шуберт Ф.- фортепианный цикл «Бабочки»
- 4.Чайковский П.И. – Сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин»
- 5.Прокофьев С.С. – фортепианный цикл «Мимолетности»

В процессе анализа рассмотреть произведение как объект профессиональной деятельности, творческого процесса композитора; а также с точки зрения авторского

замысла, стиля, драматургии, тематизма, фактуры, формы; возможности различных исполнительских трактовок.

Тема 2. Жанры в музыке

Анализ произведений (одно на выбор):

1. Шопен Ф. Прелюдия № 7
2. Лист Ф. Соната для фортепиано си-минор; экспозиция
3. Мусоргский М. «Картинки с выставки», пьеса «Два еврея»
4. Прокофьев С. Соната для фортепиано № 9, первая часть
5. Шопен Ф. Прелюдия № 2.

Рассмотреть трактовку жанров произведений; внешние и внутренние жанровые черты; ассоциативные жанровые связи; жанровые сплавы; жанровое обобщение через жанр; звукоизобразительность; исполнительская интерпретация жанра.

Тема 3. Музыкальный стиль

Анализ произведений (одно на выбор):

1. Рамо Ф, Куперен Ф. Две пьесы для клавесина
2. Моцарт В.А. Симфония № 40, первая часть
3. Лядов А.К. «8 народных песен для оркестра» (обработки)
4. Романсы на стихи А. Пушкина «Не пой, красавица, при мне»: Глинки М.И.
5. Римского-Корсакова Н.А, Баликирева М.А., Рахманинова С.В.
6. Прокофьев С. Симфония № 1.
7. Шнитке А. Концерто-гроссо № 1.
8. Шостакович Д. «Сатиры на стихи Саши Черного»

При анализе определить стилистические закономерности произведений; стилистические направления музыки (барочной, классической, романтической, современной); стилевые особенности обработок; провести сравнительный анализ стилевых особенностей в русской музыке на примере 4-х романсов; рассмотреть стилевое разнообразие современной музыки; проявления стилизации в музыке.

Тема 4. Музыкальная драматургия.

1. Анализ произведений (одно на выбор):
2. Чайковский П.И. Симфония № 6, первая часть
3. Бородин А.П. «Богатырская» симфония
4. Римский-Корсаков Н.А. опера «Кашей бессмертный»
5. Шостакович Д.Д. Симфония № 5

В процессе анализа определить типы контраста в произведениях, особенности тематизма; связь драматургии с композиционной структурой; драматургия инструментальной и вокальной музыки.

Тема 5. Музыкально-выразительные средства. Мелодия.

Анализ произведений (одно на выбор):

1. Чайковский П.И. Симфония № 4, вторая часть, тема
2. Рахманинов С.В. Концерт для фортепиано № 2, вторая часть, тема
3. Шопен Ф. Прелюдия ми-минор для фортепиано
4. Шопен Ф. Соната для фортепиано си-бемоль минор, главная тема

5. Прокофьев С. Симфония № 7, первая часть основные темы
6. Шенберг А. Пять пьес для оркестра (одна пьеса на выбор)

В процессе анализа обратить внимание на стилистику мелодий; роль мелодий и их связь с другими выразительными средствами; определить мелодическую линию, тип мелодического движения, местоположение кульминации, диапазон мелодии, сходство и различия с речевыми интонациями.

Тема 6. Метро-ритм.

Анализ произведений (одно на выбор):

1. Равель М. – «Павана», рефрен
2. Равель М. – «Болеро» (рефрен)
3. Мусоргский М. – «Картинки с выставки», пьеса «Гном»
4. Чайковский П.И. Романс «Победитель»
5. Чайковский П.И. Романс «Мы сидели с тобой»

При анализе определить особенности метро-ритма; связи его с жанрами; типы ритмических рисунков; использование средств регулярной и нерегулярной ритмики; проявление квадратности, неквадратности; формообразующие факторы метро-ритма.

Тема 7. Фактура. Музыкальная ткань произведения

Анализ произведений (одно на выбор):

1. Гендель Ф. Чакона и пассакалия соль-минор
2. Шопен Ф. Ноктюрн ре-бемоль мажор
3. Лядов А.К. Оркестровое произведение «Волшебное озеро»
4. Стравинский И.Ф. Балет «Весна священная», вторая часть
5. Лигети Д. «Атмосферы»
6. Денисов Э. Партита для скрипки и камерного оркестра

При анализе произведений определить тип фактуры, её склад, компоненты фактуры, фактурные рисунки, виды фигураций; связь фактуры с жанрами; типы изложения в оркестровой вокальной, фортепианной музыке; отличие фактуры в современных произведениях.

Тема 8. Музыкальная форма. Функции частей.

Анализ произведений (одно на выбор):

1. Бах И.С. Французская сюита соль-минор, сарабанда
2. Скарлатти А. Соната для клавира соль-мажор
3. Бетховен Л.В. Соната для фортепиано № 1, третья часть
4. Чайковский П.И. Романс «Мы сидели с тобой»
5. Прокофьев С. Ария Кутузова из оперы «Война и мир»
6. Айвз Ч. Пьеса для кларнета.

При анализе произведений рассмотреть форму в широком и узком значении; принципы строения; функции разделов формы; логические основы музыкальной формы; формы первого и второго порядка; связь музыкальной формы и жанра.

Тема 9. Тема. Тематическое развитие.

Анализ произведений (одно на выбор):

1. Бах И.С. Итальянский концерт для фортепиано, первая часть
2. Шопен Ф. Соната для фортепиано си-минор, главная тема
3. Бетховен Л.В. Симфония № 5, первая часть, главная тема
4. Римский-Корсаков Н.А. «Шехеразада», главная тема
5. Свиридов Г. «Патетическая оратория», первая часть, главная тема

При анализе произведений определить характер темы, её стиль, жанр, форму, масштабы, тональный план, структурные особенности; характер мотивов; типы тематического развития.

Тема 10. Характерные особенности периода барокко. Малые формы

Анализ произведений:

1. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги.
2. Бах И.С. Французская сюита № № 2,3,4.
3. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, т. 1, прелюдия до-мажор
4. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, т. 1, прелюдия ре минор
5. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, т. 1, прелюдия си-бемоль мажор

При анализе обратить внимание на своеобразие барочных форм - единство тематизма, характер изложения, логику тонального плана. Определить структуры: одночастные, двухчастные, трехчастные, многочастные; строение разделов формы; ядро-развертывание-завершение; проанализировать жанры произведений.

7 семестр до и 8 семестр зо:

Тема 11. Сонатная форма и вариационная форма.

Анализ произведений (одно на выбор):

1. Бах И.С. Соната для флейты и клавира, часть четвертая
2. Бах И.С. Концерт для клавира фа-минор
3. Скарлатти А. Сонаты для клавира №№ 15, 18, 26, 27
4. Кунау И. Сонаты для клавира
5. Гендель Ф. Арии с вариациями из сюит №№ 3,5
6. Гендель Ф. Пассакалия соль-минор

В процессе анализа определить структуру произведений, написанных в сонатной форме, разделы (экспозиция, развивающая часть, реприза); характер тематизма, тональное развитие; стиль изложения; отличие старинной сонатной формы от предклассической сонатной формы.

Характерные особенности вариационной барочной формы; типы вариаций, фактура, тематические изменения; жанровая основа

Тема 12. Рондо. Концертная форма

Анализ произведений (одно на выбор):

1. Куперен Ф. Пьеса: «Любимая»
2. Рамо Ф.. Пьеса «Курица»,
3. Рамо Ф. «Часы»

4. Бах И.С. Итальянский концерт для клавира (финал)

5. Бах И.С. Рондо для клавира

Анализ старинного рондо включает определение формы рефрена и куплетов; характер тематизма; типы развития; элементы программности; стилевые особенности.

При анализе концертной формы обратить внимание на структуру ритурнелей и интермедий; типы контрастов в форме; тональный план; определить формы «второго плана».

Тема 13. Составные формы. Циклические формы.

Анализ произведений (одно на выбор):

1. Бах И.С. Токатта и фуга ре-минор
2. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир №№ 6, 22
3. Скарлатти Д. Сонаты для клавира №№ 13, 16
4. Гендель Ф. Сюиты для клавира
5. Бах И.С. Оркестровые сюиты
6. Вивальди А. Концерт для двух скрипок ля-минор

В процессе анализа произведений, написанных в составных формах, определить типы частей и разделов – сложная трехчастная, сложная двухчастная форма; особенности жанра; характер изложения – сочетание гомофонных и полифонических разделов.

При анализе циклических форм обратить внимание на общую композицию, тональный план; принцип чередования частей; жанровые особенности тематизма; разновидности произведений для оркестра, клавира, органа.

Тема 14. Формы вокальной музыки.

Анализ произведений (одно на выбор):

Вокальная музыка Г. Генделя, И.С. Баха, Г. Персела, Дж. Перголези.

В процессе анализа форм вокальных произведений обратить внимание на соотношение текста и музыки, роль строфических построений, периодов; определить жанровую основу тематизма, средства музыкально-вокальной выразительности; рассмотреть типы изложения музыкальной ткани и различные композиционные формы (1-2-3х частные, старосонатная, рондо, концертная, смешанные структуры).

Тема 15. Характерные особенности классической и романтической эпох. Форма периода.

Анализ произведений (одно на выбор):

Прелюдии для фортепиано Ф. Шопена, А. Скрябина, С. Рахманинова

При анализе произведений определить образный строй произведения, жанровые особенности, границы периодов, их строение, структуру, тональный план, метро-ритм, масштабно-тематические структуры, типы изложения материала.

Тема 16. Простые формы.

Анализ произведений (одно на выбор):

1. Бетховен Л.В. Соната № 9, вторая часть
2. Шуман Р. «Бабочки»
3. Григ Э. «Танец Анитры»

4. Чайковский П.И. Пьеса «Подснежник»,
5. Чайковский П.И. Ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин»

В процессе анализа форм произведений определить жанровые истоки тематизма, части форм и их функции; типы средних разделов простых форм и виды реприз.

Тема 17. Сложные формы.

Анализ произведений (одно на выбор):

1. Шопен Ф. Ноктюрн до-минор № 13
2. Шопен Ф. Ноктюрн соль-минор № 6
3. Бетховен Л.В. Соната для фортепиано № 7, третья часть
4. Глинка М.И. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»
5. Глинка М.И. Каватина и рондо Антонида из оперы «Иван Сусанин»
6. Чайковский П.И. Симфония № 4, третья часть
7. Чайковский П.И. Ариозо Лизы из II картины оперы «Пиковая дама»

При анализе произведений выявить тематические и тональные контрасты, жанровые особенности тематизма, образно-смысловые отличия частей и разделов в сложных формах, определить типы реприз (варьированные, сокращенные, динамизированные); особые структуры сложных форм.

Тема 18. Рондо и его исторические типы.

Анализ произведений (одно на выбор):

1. Бетховен Л.В. Финал сонаты № 21.
2. Шуман Р. Новеллетта № 5
3. Глинка М.И. «Вальс-фантазия»
4. Глинка М.И. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»
5. Глинка М.И. Романс «Ночной зефир»
6. Даргомыжский А. Романс «Свадьба»
7. Бородин А. Романс «Спящая княжна»
8. Прокофьев С. «Джюльетта-девочка» (из балета «Ромео и Джульетта»)

В процессе анализа произведений определить жанровые истоки тематизма, тематические и тональные соотношения рефрена и эпизодов; наличие дополнительных разделов: разработочных, связующих, коды; формы разделов. В более поздних рондо выявить контрастность между частями, свободное чередование разделов, частые смены темпов, модуляции в далекие тональности, сквозное развитие.

Тема 19. Вариационная форма.

Анализ произведений (одно на выбор):

1. Моцарт В.А. Соната ля-мажор, первая часть
2. Гайдн И. Симфония № 103, вторая часть
3. Бетховен Л.В. Соната № 12, первая часть
4. Франк Ц. «Симфонические вариации»
5. Равель М. «Болеро»
6. Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина»
7. Глинка М.И. «Камаринская»

В процессе анализа произведений определить типы вариаций, жанровые особенности, форму темы, её видоизменения, характер фактуры, вариационные методы

развития; принципы объединения вариационного цикла; образование форм «второго плана».

Тема 20. Полифонические формы.

Анализ произведений (одно на выбор):

- 1.Бах И.С. Инвенции для клавира
- 2.Бах И.С. Прелюдия и фуга № 22 соль минор (первый том «Хорошо темперированного клавира»)
- 3.Моцарт В.А. Симфония № 41, («Юпитер», фугато)
- 4.Бетховен Л.В. Сонаты для фортепиано №№ 29,30
- 5.Мусоргский М. Пьеса «Два еврея» из цикла «Картинки с выставки»
- 6.Бородин А. Хор поселян из четвертого действия оперы «Князь Игорь»
- 7.Чайковский П.И. Симфония № 6, первая часть
- 8.Мяковский Н. Симфония № 21
- 9.Шостакович Д. Фуга ре-минор из цикла «Прелюдии и фуги»

При анализе полифонических произведений выявить вид полифонии (имитационная, контрастно-тематическая, подголосочная), тематические и тональные преобразования тем; применение полифонических видоизменений тематического материала; определить структуру полифонического произведения, её разделов; формообразующее значение полифонии.

8 семестр д\о и 9 семестр з\о:

Тема 21. Сонатная форма.

Анализ произведений (одно на выбор):

- 1.Моцарт В.А. Соната № 15, первая часть; соната № 9, первая часть
- 2.Шопен Ф. Соната си-бемоль минор, первая, часть
- 3.Шуман Р. Соната фа-диез минор, первая часть
- 4.Чайковский П.И.. Симфония № 6, первая часть
- 5.Чайковский П.И. Симфония № 6, финал

В процессе анализа форм произведений необходимо определить общее строение сонатных форм, характер тематизма основных тем; выявить тонально-тематические контрасты между основными темами, а также в разработке; определить структуру каждого раздела, в том числе разделов разработки; рассмотреть изменения в репризе (тональные, тематические, структурные); найти кульминацию и объяснить её местоположение и значение.

Тема 22. Особые разновидности сонатной формы.

Анализ произведений (одно на выбор):

- 1.Бетховен Л.В. Соната № 17, вторая часть
- 2.Бетховен Л.В. Соната № 1, финал
- 3.Россини Дж. Увертюра к опере «Севильский цирюльник»
- 4.Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром, первая часть
- 5.Чайковский П.И. Симфония № 6, третья часть
- 6.Чайковский П.И. Концерт для фортепиано с оркестром, первая часть
- 7.Рахманинов С.В. Концерт для фортепиано с оркестром № 3, первая часть

Характерные структуры особых сонатных форм для медленных и быстрых частей сонат и симфоний, увертюры. При анализе определить тональные, тематические, композиционные изменения музыкального материала при повторе тем, отсутствия разработки, наличия эпизода; выявить фактурные, тональные и тематические соотношения двух экспозиций в концертных формах.

Тема 23. Рондо-соната.

Анализ произведений (одно на выбор):

1. Моцарт В.А. Соната № 3, финал
2. Бетховен Л.В. Соната № 1, финал
3. Бетховен Л.В. Соната № 5, финал
4. Бетховен Л.В. Соната № 8, финал
5. Чайковский П.И. Большая соната для фортепиано, финал

При анализе выявить двойственные черты: как видоизменение рондо и разновидность сонаты; определить стилевые особенности формы рондо-сонаты, вид структуры рондо-сонаты, взаимоотношения главных тем, особенности проведения рефрена (главной темы), наличие связей и коды.

Тема 24. Циклические формы. Сюиты. Контрастно-составные формы.

Анализ произведений (одно на выбор):

1. В.А. Моцарт. Дивертисмент ре-мажор
2. Моцарт В.А. Фантазия и соната до-минор
3. Шуман Р. «Карнавал»
4. Шопен Ф. Прелюдии для фортепиано
5. Лист Ф. Венгерская рапсодия
6. Мусоргский М. «Картинки с выставки»
7. Римский-Корсаков Н.А. «Шехерезада»
8. Римский-Корсаков Н.А. Опера «Снегурочка», финал первого действия
9. Чайковский П.И. Сюита из балета «Щелкунчик»
10. Скрябин А.Н. Прелюдии для фортепиано
11. Мясковский Н.Я. Фортепианный цикл «Причуды»
12. Прокофьев С.С. Сюита из балета «Ромео и Джульетта»

В процессе анализа произведений определить тип циклической формы, особенности драматургии, количество частей, жанровые истоки основных тем, элементы программности цикла, принципы объединения цикла (непрерывность чередования частей, тональные, тематические связи, репризность).

Тема 25. Сонатно-симфонический цикл.

Анализ произведений (одно на выбор):

1. Бетховен Л.В. Соната № 12.
2. Бетховен Л.В. Симфония № 9
3. Берлиоз Г. «Фантастическая симфония»
4. Чайковский П.И. Симфония № 5
5. Рахманинов С.В. Симфония № 3
6. Прокофьев С.С. Симфония № 1
7. Шостакович Д.Д. Симфония № 9, № 11

При анализе произведений определить тип сонатно-симфонического цикла, функции частей общей формы; основную драматургическую идею цикла; количество и роль частей в общей форме; образное содержание основного тематизма частей цикла; структура каждой части цикла; особенности формы частей; принципы объединения сонатно-симфонического цикла.

Тема 26. Свободные формы эпохи романтизма.

Анализ произведений (одно на выбор):

- 1.Шуберт Ф. Фантазия «Скиталец»
- 2.Шопен Ф. Скерцо № 2,
- 3.Шопен Ф. Скерцо № 3.
- 4.Балакирев М. «Исламей»
- 5.Лядов А. «Волшебное озеро»

В процессе анализа произведений выявить связи с программностью, возрастание образных и тематических контрастов, увеличение масштабов разделов и частей форм; роль тональных соотношений и динамизацию развития; определить сочетания различных форм, слияние структур, а также индивидуальные авторские трактовки формообразования.

Тема 27. Формы вокальной музыки. Опера.

Анализ произведений (одно на выбор):

- 1.Гайдн И. Оратория «Времена года»
- 2.Моцарт В.А. Опера «Свадьба Фигаро»
- 3.Шуберт Ф. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»
- 4.Мусоргский М. Вокальный цикл «Песни и пляски смерти»
- 5.Чайковский П.И. Кантата «Москва»
- 6.Чайковский П.И. Опера «Евгений Онегин»
- 7.Римский- Корсаков Н.А. «Опера Кашей»
- 8.Рахманинов С.В. Кантата «Весна»
- 9.Прокофьев С.С. Кантата «Александр Невский»
- 10.Шнитке А. «Реквием»
- 11.Денисов Э. «Реквием»

При анализе произведения определить особенности жанра, его драматургию, тип цикла, соотношение музыки и слова (наличие либретто в опере), соотношение солиста и партии сопровождения (хора, солистов, оркестра), функции частей и разделов формы, структура отдельных частей (разделов), актов (в опере, кантате, оратории - значение оркестровых эпизодов), принципы объединения произведений данных жанров.

Тема 28. Характеристика музыки XX века. Хроматическая тональность. Техника центра.

Анализ произведений (одно на выбор):

- 1.Скрябин А. Соната № 9
- 2.Прокофьев С.С. «Мимолетности»
- 3.Хиндемит П. Полифонический цикл
- 4.Хачатурян А. Концерт для скрипки с оркестром
- 5.Шостакович Д. 1 том полифонического цикла

При анализе выявить особенности образно-стилевого музыкального материала произведений, музыкально-выразительных средств; фактуры; мотивно-тематической

техники. Определить варианты звуковысотности (хроматическая тональность, техника центра, неомодальность, серийность, сонорика); метро -ритмические структуры; характерные формы (связь с традиционными структурами и индивидуальная трактовка музыкальной формы).

Тема 29. Неомодальность, серийность, сериальность, сонорика, алеаторика и музыкальная форма.

Анализ произведений (одно на выбор):

- 1.Бартók Б. «Микрокосмос»
- 2.Мессиа́н О. Прелю́дия «О́тражения в воде»
- 3.Шнитке А. Соната № 1 для скрипки и фортепиано
- 4.Щедрин Р. «Горизонталь и вертикаль» из цикла «Полифоническая тетрадь»
- 5.Лигети Д. «lontano»
- 6.Булéз И. соната № 3.
- 7.Губайдулина С. «Светлое и темное» для органа

(1-4) При анализе произведений выявить использование композиторами многообразия ладов (хроматических, симметричных, тональных), принципы построения формы модальными средствами. Рассмотреть музыкальную ткань произведений, особенности работы с серией, динамикой, ритмом, тембром, артикуляцией. Определить индивидуальные трактовки форм и их выразительность.

(5-7). В процессе анализа выявить тип музыкального материала, использование видов сонорной техники, особенности построения сонорной формы. Обратит внимание на сочетание различных техник в произведениях с использованием приемов алеаторики; индивидуальное соотношение разделов и частей общей формы; характерность драматургии.

Тема 30. Электронная музыка, конкретная музыка, полистилистика и музыкальная форма. Репетитивная техника. Индивидуальные формы.

Анализ произведений (одно на выбор):

- 1.Денисов Э. «Пение птиц»
- 2.Шеффер П. «Симфония для одного человека»
- 3.Шнитке А. «Concertogrosso» № 1
- 4.Райх А. «Вермонтская симфония»
- 5.Штокхаузен К. «Меры времени»
- 6.Штокхаузен К. «Перекры́стная игра»

(1-3) При анализе произведений определить специфику получения электронного звука; сочетание различных стилистических приемов изложения материала; использование авторского и неавторского материала; приемы традиционной трактовки формообразующих средств; возникновение форм «второго плана»

(4-6) При анализе произведений выявить своеобразие техники минимализма; связь формы с мелодико-ритмическими построениями с модальной тональностью. Определить особенности индивидуализации форм.

В конце 7-го семестра на дневном отделении и в конце 8-го семестра на заочном отделении проводится экзамен по билетам, включающим:

- задания по практическому анализу музыкальных форм.

Требования к заданию:

Проанализировать композицию (структуру) музыкального произведения современного композитора, данного в классе с подготовкой 15-20 мин

Для практического анализа студентам предоставляется нотный материал современной музыки. Примеры:

- Лигети Д. «lontano»
- Булез И. соната № 3.
- Губайдулина С. «Светлое и темное» для органа
- Барток Б. «Микрокосмос»
- Мессиан О. Прелюдия «Отражения в воде»
- Шнитке А. Соната № 1 для скрипки и фортепиано «Pianissimo»
- Щедрин Р. «Горизонталь и вертикаль» из цикла «Полифоническая тетрадь»

В конце 8-го семестра на дневном отделении и в конце 9-го семестра на заочном отделении проводится экзамен по билетам, включающим:

- тестовые задания
- полный анализ музыкального произведения композитора классика или романтика, подготовленного в качестве домашнего задания.
 - Для полного анализа (выбрать одно произведение) студентам предоставляется список произведений, а также планы анализа музыкальных произведений (см. ниже)

Тестовые задания:

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

№	Компетенция (часть компетенции)	Вопрос	Варианты ответов
1	ПК – 1 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов	1.Какая форма занятия по анализу музыкальной формы используется в музыкальном училище?	а) лекция б) практическое занятие в) контрольная работа
		2. Имеется ли различие в структуре учебников по анализу музыкальной формы Способина и Тюлина	а) нет б) есть в содержании (указать конкретно) в) есть в структуре (указать конкретно)
		3 Какой метод используется при	а) от общего к частному б) от частного к общему в) подряд, начиная с первого такта

освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	анализе музыкальной формы произведения?	
	4. В каком порядке надо расставить методические принципы художественно-исполнительского анализа музыкального произведения ?	а) выразительные средства; б) библиографические данные и стилевые особенности творчества автора; в) эмоционально-образное содержание произведения; г) исполнительские трудности и методы их преодоления; д) историко-культурная характеристика эпохи; е) особенности формы, тонального плана, языка, фактуры, метроритма. 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____
	5. Выберите правильные методические принципы анализа изложения темы произведения (периода)	а) подряд, начиная с первого такта б) определения структуры формы периода в) определение строения периода г) определение каденций периода (или др.) д) определение особенностей музыкально-выразительных средств
	6. Какие методические принципы используются при анализе взаимосвязей жанра и формы музыкального произведения	а) Каждый жанр имеет свою форму б) Некоторые жанры принадлежат к аналогичному виду форм. в). Жанры отражают исторические типы форм. г) Типовые формы реализуются в разных жанрах.
	7. Выберите правильный методический принцип анализа эпизода в сонатной форме	а) анализ эпизода как построения на новом тематическом материале в разработке б).эпизод как замещение разработки законченной по форме композицией на новом тематическом материале в) эпизод как вторжение нового тематического материала в развитие одной из партий экспозиции. г) эпизод как связующее построение между разделами сонатной формы.
	8 Интерактивное занятие по анализу музыкальной формы - это	а) способ занятия, при котором каждый учащийся моделирует ситуацию б) форма занятия, при которой каждый занимается своим делом и затем делится информацией с другими учащимися в) специальная форма организации познавательной деятельности, при которой учащиеся совместно решают проблемы, взаимодействуют, обмениваются информацией

	9 Метод ролевой игры, применяемый на занятиях по анализу музыкальной формы, это....	а) моделирование ситуации для освоения нового материала б) моделирование ситуации для закрепления пройденного материала в) моделирование ситуации для развития творчества
	10. Назовите преимущества применения творческого метода на занятиях по анализу музыкальной формы в колледже	а) возрастание заинтересованности учением б) формирование и развитие кратковременной памяти в) формирование и развитие долговременной памяти

-

- Критерии оценки (в баллах) в целом по тестированию предмета:
- - в случае если из общего числа вопросов менее 50 % правильных ответов, при данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным/ не зачтено;
- - в случае если из общего числа вопросов дано 50-74% правильных ответов тестирование признается удовлетворительным/ зачтено;
- - в случае если из общего числа вопросов дано 75-95% правильных ответов результат тестирования признается хорошим/ зачтено;
- - в случае если из общего числа вопросов правильные ответы даны на 96-100% вопросов, результат тестирования признается отличным/ зачтено

Примерный план анализа композиции музыкальной формы:

- 1.Определение формы (указать разновидность формы);
- 2.Границы данной формы в целом и по разделам (вступление, части, темы, развивающий материал, заключение, кода и т.д.);
- 3.Схема каждого из разделов формы.

Примерный план целостного анализа музыкальной формы:

- 1 .Время создания данного произведения;
 2. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора;
 - 3 .Образное содержание произведения, его главная идея;
- Центральный раздел анализа
4. Определение формы произведения (её разновидность), её местоположение в цикле;
 5. Схема формы (см. пункт № 3 из анализа композиции формы);
 6. Указать разделы формы;
 - 7.Характер главных тем; их соотношение. Музыкально-выразительные средства в главных темах и их жанровые связи;
 - 8, Драматургия всех разделов формы, их названия:
функция каждого раздела, его значение; особенности, роль развивающих разделов, приемы развития (в том числе тематические, тонально-гармонические), оформление кульминации; характер изменений в разделах (в том числе структурных, тональных)

Выводы:

9. Особенности данной формы связи с содержанием;
10. Основные задачи исполнительской трактовки произведения. Расшифровка

исполнительских нюансов, авторских ремарок;

11. Значение данного произведения в творчестве композитора в связи с его стилем, особенностью жанра

12. Эстетическая оценка произведения.

Примерный список произведений для анализа на зачете:

Период

С. Танеев. Хор «Серенада» (начальный период).

П. Чайковский. Хор «Ночевала тучка золотая»

С. Танеев. Хор «Венеция ночью»

В. Леонтович. Обработка украинской народной песни для хора «Щедрик», «Дударик».

Ф. Шуберт. «Серенада» (начальный период)

М. Балакирев. «Обойми, поцелуй»

В.А. Моцарт «Колыбельная»

Н. Римский-Корсаков. «То было раннею весной» (начальный период).

М. Ипполитов-Иванов. «Белорусская песня» (обработка)

Ю. Шишаков. Скерцино для оркестра народных инструментов

Н. Пейко. «Уж ты, сад», обработка для 6 домр (начальный период)

Ф. Шопен. Прелюдия до-минор. Переложение для духового оркестра

Простая двухчастная форма и её разновидности

А. Бородин. Хор «Улетай на крыльях ветра» (куплет хора из оперы «Князь Игорь»)

Г. Свиридов. «Курские песни» - хор № 1 «Зеленый дубок».

Д. Шостакович. Хор «Казненным» (из «10 хоровых поэм»)

А. Гурилев. «Матушка-голубушка» (куплет)

П. Чайковский. «Снова как прежде», ор. 73 № 6.

И. Дунаевский. «Песня о Волге» (куплет)

Н. Чайкин. Танец для оркестра народных инструментов

Н. Фомин. «Вспомни» (сборник 12 русских песен для оркестра)

Простая трехчастная форма и её разновидности

П. Чайковский «Пока на небе не погас» (хор из оперы «Орлеанская дева»)

Н. Римский-Корсаков. Хор народа из II из оперы «Псковитянка»

С. Танеев. Хор «Серенада»

В.-А. Моцарт. Ария Сусанны из оперы «Свадьба Фигаро» («Приди, о милый друг»)

А. Даргомыжский. «Что мне до песен».

М. Мусоргский. «Старый замок» (приложение для 6 домр Миловидова)

Г. Фрид. Сказы по Бажову, части I и III

Сложная трехчастная форма и её разновидности

С. Танеев. Хор «Вечер», ор. 27

С. Прокофьев. Хор «Крестоносцы во Пскове» (хор из кантаты «Александр Невский»)

П. Чайковский. Хор «Соловушка».

Ж. Бизе. Ария Микаэлы из III д. оперы «Кармен» («Напрасно себя уверяю»)
М. Глинка. «Попутная песня»
Н. Будашкин. «Плясовая для оркестра народных инструментов»
Ю. Шишаков. Фантазия на тему «Все сады, мои садо́чки»
М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»

Сложная двухчастная форма.

К. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»
М. Глинка. Каватина и рондо Антони́ды из оперы «Иван Сусанин»
П. Чайковский. Романс «Мы сидели с тобой»
П. Чайковский. Ариозо Лизы из II действия оперы «Пиковая дама»
Н. Римский-Корсаков. Ария Любавы из оперы «Садко»
В.-А. Моцарт. Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро»
М. Глинка. Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила».

Рондо и его разновидности

А. Даргомыжский. Хор «Заплетися, плетень» из оперы «Русалка»
М. Глинка. Хор «Не проснется птичка утром» из оперы «Руслан и Людмила»
П. Чесноков. «Вдоль да по речке» - хоровая обработка русской народной песни
Н. Римский-Корсаков. Песня Садко из II картины оперы «Садко».
М. Мусоргский. Песня Марфы из оперы «Хованщина».
А. Даргомыжский. «Свадьба» или М. Глинка. «Ночной зефир».
Н. Будашкин. «Хороводная» для оркестра русских народных инструментов
Ю. Шишаков. 2 пьесы для домры
Н. Будашкин. Увертюра фа-мажор для оркестра русских народных инструментов
С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»
А. Вишневский. Марш для духового оркестра

Вариации и их разновидности

А. Бородин. «Солнцу красному слава» - хор из оперы «Князь Игорь».
М. Глинка. Хор гребцов из оперы «Иван Сусанин».
Н. Римский-Корсаков. Песня Садко из II картины оперы «Садко».
М. Мусоргский. Песня Марфы из оперы «Хованщина».
Н. Фомин. «Да тебе ж полно, милый» (обработка русской песни).

Сонатная форма и её разновидности

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

Циклы.

М. Мусоргский. «Картинки с выставки».
Л.-В. Бетховен. I или V симфония.
Н. Раков. «Майская сюита».
Ф. Мендельсон. Шотландская симфония
Я. Сибелиус. I симфония.
А. Дворжак. Симфония из «Нового света».
Д. Шостакович. V симфония.
Г. Свиридов. «Курские песни», «Поэма памяти Есенина».
Д. Шостакович. «10 хоровых поэм».
М. Глинка. «Прощание с Петербургом»
Р. Шуман. «Любовь и жизнь женщины».
М. Ипполитов-Иванов. Четыре провансальские песни.

Вступления к операм:

М. Мусоргского «Хованщина»
П. Чайковского «Евгений Онегин»

Оперные сцены

М. Мусоргский. Сцена под Кромами из оперы «Борис Годунов».
А. Бородин. Сцена Ярославны с девушками из оперы «Князь Игорь».
П. Чайковский. Сцена вальса из оперы «Евгений Онегин».
А. Бородин. Пролог оперы «Князь Игорь».
П. Чайковский. Сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин».

Свободные и смешанные формы.

Г. Свиридов. Хор «Повстречался сын с отцом (слова А. Прокофьева).
А. Прокофьев. I концерт для фортепиано с оркестром.
А. Лядов. «Волшебное озеро», «Кикимора», «Баба яга».
Ф. Шопен. Баллада № 3.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

1. **Ройтерштейн М.** Основы музыкального анализа. Учебник.- С-Пб.: Лань, 2018
2. **Скребков С.С.** Анализ музыкальных произведений. Учебник для вузов.- М.: ЮРАЙТ, 2018
3. **Черная М.Р.** Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие / М.Р. Черная. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2018

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. **Демченко А.** Анализ музыкальных произведений. Концепционный метод анализа.- Юрайт, 2018
6. **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-.
7. **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. - М. : Музыка, 1995. - 541, [1] с. : ил.нот. - ISBN 5-7140-0476-0 : 22-
8. **Заднепровская Г.** Анализ музыкальных произведений. Учебник. С-Пб.: Лань, 2018 .
9. **Казанцева Л.** Содержание музыкальных произведений в контексте музыкальной жизни. Уч. пособие.-С-Пб.: Лань, 2017
10. **Карпенко.А.** Практическое руководство по анализу музыкальных произведений. Учебное пособие для вузов.- М: Музыка, 2017
11. **Коробкова А.Г., Кородшова М.В.** Методологические принципы анализа музыкальных произведений.- Уч. пособие. С-Пб.: Лань, 2014
12. **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-
13. **Медушевский В.** Духовный анализ музыки. Уч. пособие в двух частях.- М, Музыка, 2017
14. **Олейников Р.** Построение музыкальных систем.- Изд- URSS, 2018
15. **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.
16. **Риман Г.** Катехизис истории музыки: История музыкальных форм.- Из-во Леланд, 2018
17. **Ручьевская, Е. А.** Функции музыкальной темы [Текст] / Е. А. Ручьевская. - Л. : Музыка, 1977. - 160 с. : нот. ил. - Библиогр.: с. 155-159. - 0-84.
18. **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
19. **Селицкий А.Я.** Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы: Учебное пособие/ С-Пб.: Лань, 2017
20. **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-.
21. **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.
22. **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
23. **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.).
24. **Стилистические особенности и основные принципы работы над клавижными 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.

25. **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
26. **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.
27. **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-.
28. **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-.
29. **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 978-5-8114-0392-9.
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. **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-
32. **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
33. **Цуккерман, В. А.** Анализ музыкальных произведений. Сложные формы [Текст] : учеб. для муз. вузов / В. А. Цуккерман. - М. : Музыка, 1984. - 214 с.
34. **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.
35. **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/obshcheyinformatsionnyy-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 выпускников-музыковедов. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

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

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных научно-исследовательских задач. Следует объяснять студенту нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Ведение курса «Практический анализ музыкальной формы» предусматривает индивидуальные занятия с преподавателем. Наряду с индивидуальными занятиями возможны различные творческие формы работы на усмотрение педагога: **сочинение и игра на инструменте отдельных элементов фактуры, небольших произведений на определенные формы, письменные домашние и классные работы.**

Студентам необходимо прорабатывать теоретическую литературу (учебники и методические разработки), специальные исследования по определенной проблематике, а также заниматься практическим анализом музыкальных форм по заданиям преподавателя.

Домашняя СРС по данному курсу «Практический анализ музыкальной формы» включает работу с нотным текстом музыкальных произведений различных эпох, стилей жанров, системой 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 музыковедов-теоретиков. Он направлен на более глубокое и результативное развитие художественно-аналитического мышления, позволяет по-новому осмыслить музыкальные произведения, определять особенности его бытования, значение и влияние на процессы развития музыкального искусства, самостоятельно решать более сложные задачи в работе над музыкальным произведением, высокохудожественным исполнением.

В процессе освоения курса желательно использовать не только указанные музыкальные произведения, но и другую нотную музыкальную литературу.

В процессе анализа музыкальных форм возникают трудности в определении границ разделов, частей, масштабов построений.

В помощь студентам даются примерные планы анализа различных музыкальных композиций и планы целостного анализа произведений; также даны примеры разбора произведений. Подобные анализы форм можно выполнять как устно, так и в письменной форме.

Примерный план анализа композиций периода.

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

Пример: начальный период из пьесы «Июль» Чайковского.

Вступление	a	a1
2т	4т	6т
(расширение за счет секвенции)		

Примерный план целостного анализа периода.

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

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

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

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

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

Примерный план анализа композиции формы вариаций.

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

Примерный план целостного анализа формы вариаций

1. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора;
2. Определение типа вариаций;
3. Схема, формы вариаций (см. пункт № 3 из анализа композиции формы вариаций);
4. Образное содержание произведения (если вокальное, указать содержание текста, сценическую ситуацию);
5. Характер основной темы; её музыкально-выразительные особенности, жанровые, связи;

6. Характерные черты каждой из вариаций (проследить изменение приемов изложения: фактуры, мелодических, гармонических, ритмических, темповых, структурных элементов темы);
7. Указать принципы объединения данного цикла вариаций;
8. Образования и смысловая кульминация данного произведения;
9. Расшифровать исполнительские нюансы, авторские ремарки;
10. Дать возможные интерпретации данного произведения;
11. Эстетическая оценка произведения.

Примерный план анализа композиции сонатной формы (рондо-сонаты)

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

Пример: Моцарт, соната № 9, 1 часть.

Экспозиция

Г.П.	Св.П.		
a + a1			
4т. + 4т	1 раздел	2 раздел	3 раздел
период повт.	4 т.	2 т.	4 т.
строения	(разви- вающий)	(модули- рующий)	(предык- товый) к ля-мажору (в наложении) ре-мажор

П.П.	3 П.		
в + в1	1 элемент	2 элемент	заклучение
период повт.	с + с	д + д + д + д	
строения			
4т. + 4т.	2т. + 2т.	2т. + 2т. + 2т. + 3т.	2т
ля-мажор	ля-мажор		ля-мажор

Разработка

1 раздел – 16 тактов (секвенция на материале П.П.)

4т. + 4т.;	2т. +	2т.;	1т. +	1т.;	2т.
ми	ре	си	соль	соль	У ст. к
минор	мажор	минор	мажор	мажор	си минору

2 раздел – 19 тактов (использован материал 3.П.)

3 П. секвенция: (11 тт)

11 т = соль	ре	ми	ре	соль	ре
мажор	мажор	минор	мажор	мажор	мажор

1т	1т	1т	1т	1т	1т
ре	си	ми			
мажор	минор	минор			
1т	1т	3т			

3 раздел – предыкт (использован материал 3 раздела Св.П.) = 4т

к ре-мажору

Реприза (зеркальная)

П.П.	3П.	Г.П.	кода
в + в1	1 эл. 4т	а + а1	8т
4т + 5т	2 эл. 4т + 5т	4т + 4т	(материал главной темы)

Примерный план целостного анализа сонатной формы (рондо-сонаты)

1. Время создания данного произведения;
2. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора;
3. Образное содержание произведения, его главная идея;

Центральный раздел анализа

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

Выводы:

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

Примерный план анализа композиции оперной сцены (пролога, финала)

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

Пример: финал 1 действия оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова (рондообразная форма: А-В-А-С-А-Д-А)

«А» – соло Купавы (двухчастная форма)

вст.	a + a1	развитие	в
2т.		(секвенции)	
	4т + 5т		14т
			(развивающая)

«В» – эпизод; соло Мизгиря (трехчастная форма с серединой развивающего типа)

с	+	развитие.	+	С
	7 т	6т	+	5 т

фа-минор

«А» – динамизация рефрена (хор с сопровождением); разработочного характера.

вст. a2 развивающего типа.

3т 4т + 4т + 4т

уст. к соль-бемоль мажору

«С» – второй эпизод; ариозо Мизгиря (сквозная трехчастная форма)

д	развитие	аз
7т	11т	12т
соль-бемоль мажор	(неуст)	уст.к фа-минору

«А» – рефрен в наложении с эпизодом «С»

аз

12т

уст.к фа-минору

«Д» – третий эпизод, соло Купавы

1 раздел		2 раздел
4т + 4т +	4т	4т + 6т
уст.к	уст.к	(период повт. строения)
фа-минору	ля-минору	

«А» – свободное построение, три раздела

1 раздел	2 раздел
фугато	(трехчастная форма с серединой контрастного типа)
8т	

уст.к	е	ф	е
фа-минору	7т	8т	15т

соло Леля

си-минор

3 раздел – кода на материале рефрена (14 т)

Примерный план целостного анализа оперной сцены (пролога, финала)

1. Место данного произведения в творчестве композитора.
2. Границы данной сцены.
3. Значение данной сцены в драматургии всего произведения.
4. Круг тем, образов данной сцены (о характере, музыкально-выразительных средствах каждой темы).
5. Схема каждого из разделов сцены.
6. Форма сцены в целом; указать функции разделов.
7. Образная драматургия сцены; развитие основных тем, их динамизация.
8. Оформление кульминации; её местоположение.

9. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок.
10. Возможные интерпретации.
11. Эстетическая оценка произведения

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 практического анализа музыкальных форм	ПК – 1 . Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыковедения и музыкально-прикладного искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации

Предлагается проведение ролевой игры в 6-8-ом семестрах на интерактивных занятиях.

В 6-ом семестре предполагается проведение письменной работы в группе студентов, которая проводится в виде группового занятия в количестве 8-10-ти 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 – **определение формы данного музыкального произведения и особенностей метро-ритма.**

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

Примерный план анализа произведения

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

Ответы на вопросы должны быть краткими, без лишнего описания.

Образец ответа.

Ф. Шопен. Мазурка соль-минор, соч. 67, № 2.

1. Характерные особенности жанра мазурки (размер $\frac{3}{4}$, дробление первой доли такта – пунктирный ритм) сочетаются с лирической напевностью, «кантабиле», легато; в фактуре акцентируется первая доля, «подстёгивающая» выдержанную регулярную трехдольную ритмику и общее неторопливое движение.

2. Форма простая трехчастная с серединой контрастного типа.

Схема частей (разделов):

1 часть

2 часть

переход к репризе

А (сложный период)	В (сложный период)	связка, одноголосие
а + а1 +а+а2	в + в1 +в+в2	на материале А
4т+4т+4т+4т	4т+ 4т +4т+4т	8 т. Тон. Соль-минор
Тон. Соль-минор	Тон. Си-бемоль мажор	

1 часть

А (сложный период)

а + а1 +а+а2

4т+4т+4т+4т

Тон. Соль-минор

3. Четкие квадратные структуры разделов пьесы и выдержанный метро-ритм связаны с особенностями танца – мазурки; в то же время одноголосная связка перед репризой в несколько замедленном темпе играет роль лирического отступления – «голоса от автора».

Примечание: (цифры а1, а2 - означают вариант проведения предложения)

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

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

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри:

Общие требования:

1. Члены жюри (студенты) должны понимать цели практических занятий типа ролевой игры: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса

2. Доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения

Профессиональные требования:

1. Комплексные знания в области методики анализа музыкальных произведений, владение методом анализа музыкально-выразительных средств, элементов музыкального языка, умение работать с нотным текстом; свободно определять музыкальные формы современных произведений

2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на занятиях. Компетентность в практических вопросах: знание музыкальных форм, особенностей жанров и стилей музыкальных произведений; оценивание четких формулировок, правильности структуры, тонального плана, музыкально-выразительных средств

Технические требования:

Оценивание участников практической работы происходит по 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:	оценка студента	оценка студента	оценка студента		оценка педагога	итоговая оценка
1 – удовлетворительно	отлично	хорошо	удовлетворительно		не учитывается	
2 – хорошо						
3 - отлично						

Требования по следующим показателям:						
1.Определение жанра произведения, особенности метро-ритма						
2.Четкость определения музыкальной формы						
3.Правильность оформления схемы формы-структуры						
3.Особенности музыкальной формы						
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.Определение жанра произведения, особенности метро-ритма	5				
2.Четкость определения музыкальной формы		4			
3.Правильность оформления схемы формы- структуры			3		
3. Особенности музыкальной формы		4			
средний балл					4

Оценки участника № 2:

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.Определение жанра произведения, особенности метро-ритма			3		
2.Четкость определения музыкальной формы		4			
3.Правильность оформления схемы формы- структуры			4		
3. Особенности музыкальной формы		4			

средний балл					3,7 (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 7-ом семестре предполагается проведение письменной работы (ролевой игры) в группе студентов, которая проводится в виде группового 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 – определение формы и её особенностей данного музыкального произведения (**тема: вариационные формы в музыке**)

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

Примерный план анализа вариационной формы.

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

Ответы на вопросы должны быть краткими, без лишнего описания.

Образец ответа.

Пример: Песня Варлаама из оперы Мусоргского «Борис Годунов».

1. Эти вариации относятся к типу строгих (на неизменную мелодию – глинкинский тип вариаций). Песня представляет собой пять куплетов с кодой (т.е. тема + 4 вариации + кода).

2. По своей структуре тема - это пара периодичностей, что характерно для народно-песенного тематизма (аа вв)

3. Схема вариаций:

Вст. 1 куплет- тема

4 т.	а		а		в	в
	5т	3т	5т	3т	5т	8т
	(отыгрыш)		(отыгрыш)		(отыгрыш)	

фа-минор фа-минор фа-минор фа-минор ре-минор заключение – 4 т -
фа-минор

2 куплет – 1 вариация

вст.	а1		а1		в1	в1
4т	5т		5т		8т	заклучение -3 т

3 куплет – 2 вариация

вст.	а2	а2		в2	в2	в3
4т	5т	5т		5т	8т	8т заключение - 3 т

4 куплет – 3 вариация

вст. а3 а3 в3 в3 в3
4т 5т 5т 5т 8т 8т заключение 3 т

5 куплет – 4 вариация Кода

вст. а4 а4 в4 в4 6 т
4т 5т 5т 5т 8т фа-минор, закл. 3т

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

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.Определение типа вариационной формы		4			
2.Четкость определения структуры темы, ее особенностей			3		
3.Правильность оформления схемы формы- структуры			3		
4. Принципы объединения вариационного цикла.			3		
средний балл					3

Оценки участника № 2:

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.Определение типа вариационной формы	5				
2.Четкость определения структуры темы, ее особенностей			3		
3.Правильность оформления схемы формы- структуры			3		
3. Принципы объединения вариационного цикла.			4		

средний балл					3,7 (4)
--------------	--	--	--	--	---------

Таким образом оцениваются все участники практической работы, результаты сравниваются.

Результаты данной работы:

Выполнение практической работы участником оценивается:

№ 1 – 3 б.

№ 2 - 4 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

Общее количество баллов идет в зачет рубежного контроля.

В 8-ом семестре предполагается проведение письменной работы в группе студентов, которая проводится в виде группового занятия в количестве 8-10-ти 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 – **определение формы данного музыкального произведения, написанного в серийной технике.**

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

Примерный план анализа произведения

1. Определение жанра произведения, особенности формы
2. Определение структуры каждой части (раздела) с указаниями проведенний и изменений серии.

Ответы на вопросы должны быть краткими, без лишнего описания.

Образец ответа.

Р.Щедрин Двенадцать нот из цикла Тетрадь для юношества

1. Пьеса представляет собой серийную миниатюру для фортепиано. Она написана с применением полифонических средств и представляет собой двухголосную фугированную композицию.

2. Первая часть основана на 12 звуках, серия дана в трех проведениях от разных нот - от до, фа и ре. Затем используются ракоход и инверсия в транспозиции. Вторая часть приводит к кульминации где одновременно звучат проведения серии в прямом движении и в обращении. Двухголосная стретта образует заключительный раздел - репризу, где серия проводится в виде стретт от основного звука и с транспонированием от других звуков (fis и e). Серия в репризе дана в основном виде

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

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

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри:

Общие требования:

1. Члены жюри (студенты) должны понимать цели практических занятий типа ролевой игры: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса

2. Доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения

Профессиональные требования:

1. Комплексные знания в области методики анализа музыкальных произведений, написанных с применением серии, владение методом анализа музыкально-выразительных средств, элементов музыкального языка, умение работать с нотным текстом; свободно определять музыкальные формы современных произведений

2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на занятиях. Компетентность в практических вопросах: знание музыкальных форм с применением сериальной техники, особенностей проведения и видоизменений серии; оценивание четких формулировок, правильности структуры.

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.Определение жанра произведения, особенностей формы					
2.Четкость определения разделов формы					
3.Правильность анализа проведения серии и её видоизмененных повторений.					
3.Особенности фактуры произведения					
средний балл					

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

Оценки участника № 1:

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.Определение жанра произведения, особенностей формы	5				
2.Четкость определения разделов формы		4			
3.Правильность анализа проведенный серии и её видоизмененных повторений.			3		
3.Особенности фактуры произведения		4			
средний балл					4

Оценки участника № 2:

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.Определение жанра произведения, особенностей формы			3		
2.Четкость определения разделов формы		4			
3.Правильность анализа проведенный серии и её видоизмененных повторений.			3		
3.Особенности фактуры произведения	5				
средний балл					3,7 (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*.

Результаты занятий 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 используется 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 ФМИ МГИК Сидорова М.Б..