

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель
учебно-методического совета
факультета искусств

 Гуров М.Б.

«09» сентября 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.14

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ

Направление подготовки: 53.03.05 «Дирижирование»

Профиль подготовки: «Дирижирование оркестром духовых инструментов»

Квалификация выпускника: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива.

Форма обучения: очная

Год набора: 2021

Программа адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Химки – 2021 г.

Разработана в соответствии
с требованиями ФГОС ВО:

53.03.05 «Дирижирование»
профиль «Дирижирование оркестром духовых
инструментов»

(приказ № 660 Минобрнауки России от 14 июля 2017 г.)

Составитель(и):

Кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ,
профессор кафедры теории и истории музыки ФМИ МГИК

Сидорова М.Б.

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры Оркестрового исполнительства и дирижирования
Факультета искусств МГИК

№ 2 от «09» сентября 2021 г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ВЛАДЕНИЯ)

1.1. Цель освоения дисциплины - формирование высококвалифицированных бакалавров, направленное на развитие знаний музыкальных форм, типов формообразования, методов анализа музыкальных произведений, готовности и способности анализировать нотный текст музыкальных произведений, умение разбираться в музыкальной терминологии, авторских ремарках; способности к обобщению музыкально-выразительных средств, стилевых и жанровых особенностей музыкальных произведений

1.2. Задачи:

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

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:

Таблица 1

ОПК - 1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыки
ОПК – 6	Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Таблица 2

ОПК - 1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыки	Знать	– основные принципы связи формообразующих элементов в музыке – техники композиции в музыке
		Уметь	– выполнять анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – производить анализ музыкально-выразительных средств сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности

		Владеть	– навыками анализа музыкального языка музыкальных произведений; – приемами анализа конструктивных элементов музыкальной формы произведения
ОПК-6	Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	Знать	– принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом;
		Уметь	– анализировать музыкального произведения и воспроизводить его в звуке (на инструменте) – анализировать произведение с помощью внутреннего слуха
		Владеть	– навыками анализа произведения с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Анализ музыкальной формы» относится к Обязательной части программы **53.03.05 «Дирижирование», профиль – дирижирование оркестром духовых инструментов**

Изучение дисциплины идет параллельно с освоением дисциплин гуманитарного, социального, экономического цикла, профессионального цикла – истории, эстетики, философии, истории искусств, истории и теории искусства, педагогики и психологии, музыкальной педагогики и психологии.

Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплин общепрофессионального и профессионального цикла: гармонии, сольфеджио, истории музыки (зарубежной, отечественной, музыки второй половины XX-начала XXI вв), фортепиано, для прохождения практики (педагогической, исполнительской), подготовки к Государственной итоговой аттестации.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ОБЩИХ И ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

Зачетных единиц: 5
Академических часов: 180
Астрономических часов: 135

По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим образом:
- для очной формы обучения:

Таблица 3

Виды учебной деятельности	Всего	семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа обучающихся	68					34	34		
Мелкогрупповые занятия	68					34	34		

Консультация к экзамену		2						2		
Самостоятельная работа		85					38	47		
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)										
		25					зач	экз, 25		
Общая трудоемкость	в академических часах	180					72	108		
	в зачетных единицах	5					2	3		

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Форма обучения **очная**

Таблица 4

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Мелко-группов. практические занятия 28	Интер. занятия 6		Самостоятельная работа студентов 38	
	Введение. Предмет и задачи курса анализа музыкальной формы.	5		1			0	Входной контроль
1	Форма и содержание музыкального произведения. Основы музыкального синтаксиса.		1 2 3	5	2		7	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации) Интерактивное занятие
2	Период как одна из самых распространенных форм изложения материала. Период как самостоятельное произведение и как часть более крупной формы. Разновидности периода. Применение формы		4 5 6 7	6	2		7	интерактивное занятие Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)

	периода в музыке.								
3	Простые двухчастные и трехчастные формы. Их разновидности, применение в музыке.		8	2			8		Межсессионный рубежный контроль
			9 10	4					Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
4	Сложные двухчастные и трехчастные формы. Разновидности сложной трехчастной формы. Особые виды сложных трехчастных форм. Применение сложных двухчастной и трехчастной форм в музыке.		11 12 13 14	6		2	8		интерактивное занятие Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
5	Рондо, его типы. Рондообразные формы. Применение формы рондо в музыке Промежуточная аттестация		15 16 17	4 2			6 2		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации) Итоговая оценка за семестр ЗАЧЕТ
		6		28		6		47 конс	
6	Сонатная форма. Типы сонатных форм. Разновидности сонатной формы. Рондо – соната и её виды.		1 2 3 4	1 5			0 8		Входной контроль интерактивное занятие Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
7	Вариации, их виды. Вариации на две темы.		5 6 7	4		2	8		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
8	Циклические формы.		8	6			4		Межсессионный рубежный контроль

	Сюитные циклы, сонатно-симфонические циклы, циклы фортепианных миниатюр, вокальные циклы.		9 10			6		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
9	Свободные и смешанные формы.		11 12 13 14	6	2	8		интерактивное занятие Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
10	Крупные формы вокально-инструментальной музыки.		15 16	4		7		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации)
			17	2		6		Итоговая оценка за семестр
	Промежуточная аттестация							ЭКЗАМЕН.
	Итого: 180			56	12	85	2	25

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

Анализ музыкальной формы

http://www.mgik.org/upload/iblock/c38/metod_muzfor_30.10.19.pdf

Методические указания и задания по самостоятельной работе студентов музыкальных направлений и профилей по музыкально-теоретическим дисциплинам. – М. МГИК, 2018 г, 148 с. Ред. Сидорова М.Б

Применяемые образовательные технологии:

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

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «Анализ музыкальной формы» в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения.

Мелкогрупповые занятия организуются в классах педагогов-специалистов, обеспечивающих реализацию учебной программы по конкретным темам курса. На занятиях осуществляется мониторинг динамики развития основных навыков освоения музыкальной формы произведений различных стилей и жанров, формируются и корректируются навыки анализа музыкально-выразительных средств, а также полного анализа музыкальных произведений, направленных на закрепление пройденного

материала, которые требуют дополнительной проработки в рамках самостоятельной работы студентов; контроль освоения курса осуществляется на рубежных контролях, промежуточной аттестации.

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

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

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

В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками, необходимыми для планирования учебного процесса, разработки учебно-методических материалов по дисциплинам музыкально-теоретического цикла, написания научных работ в области музыкального исполнительства и музыкальной педагогики;

Формы самостоятельной работы:

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

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом (см. таблицы 4, 5), а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса

Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

1. **Входной контроль** (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов очной формы обучения на первом занятии в виде комплексной диагностики уровня подготовленности студента к освоению дисциплины.
2. **Текущий контроль** (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашнего задания, диагностике

уровня освоения тем курса, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.

3. **Межсессионный (рубежный) контроль** (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов очной формы обучения в форме частичной сдачи курса дисциплины, подготавливаемой к промежуточной аттестации и устного ответа на теоретические вопросы.
4. **Итоговая оценка за семестр** (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся - прочие контрольные мероприятия) проводится в форме оценивания самостоятельной работы студента в течение семестра, включает в себя опрос по пройденным темам и выведение итоговой оценки путем вычисления среднего арифметического из оценок, полученных студентом в течение семестра на текущих аттестациях. При этом десятые доли балла округляются по следующему принципу: от 0,5 (включительно) и выше округляются в большую сторону; меньше 0,5 округляются в меньшую сторону.

5. **Промежуточная аттестация** (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме зачета и экзамена, включает: письменную работу обобщающего характера на все темы курса, устный ответ по билету, в который входит теоретический и практический вопросы. Аттестация ориентирована на комплексную диагностику процесса формирования компетенций, предусмотренных программой дисциплины

При выставлении оценки на промежуточной аттестации учитывается итоговая оценка за семестр: выводится среднее арифметическое из итоговой оценки за семестр и оценки, полученной на промежуточной аттестации суммы оценок, полученных на аттестации и по результатам семестра. При этом десятые доли балла округляются по следующему принципу: от 0,5 (включительно) и выше округляются в большую сторону; меньше 0,5 округляются в меньшую сторону.

При проведении указанных контрольных мероприятий по дисциплине «Анализ музыкальной формы» применяется пятибалльная система оценки знаний студентов: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания приводится в Фонде оценочных средств

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

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

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

Типовые вопросы по курсу дисциплины для проведения текущего контроля в

5 семестре д\о:

Мелкогрупповые занятия по дисциплине предполагают следующие формы работы текущего контроля:

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

5 семестр д\о:

1 группа вопросов:

1. Дать определения мотиву, фразе, предложению.
2. Что такое музыкальная тема?
3. Перечислить особенности периода, включающего одно предложение (привести пример)
4. Назовите характерные особенности периода из двух предложений (привести пример)
5. Назовите характерные особенности периода из трех предложений, из четырех предложений (привести примеры)

2 группа вопросов:

1. Перечислите основные виды простых форм музыкальных произведений
2. Назвать основные признаки строения простых двухчастных форм песенного типа (привести пример)
3. Указать разновидности простых двухчастных форм (привести примеры)
4. Перечислите основные типы простых трехчастных форм (привести примеры)
5. Назовите разновидности простых трехчастных форм (напишите схемы структур)

3 группа вопросов:

1. Перечислите основные виды сложных форм музыкальных произведений
2. Напишите схематично структуры двух основных типов сложных трехчастных форм
3. Укажите разновидности сложных трехчастных форм (привести примеры)
4. Назовите характерные особенности сложных двухчастных форм
5. Примеры применения сложных форм в музыке (привести 3 примера)

Тестовые задания для рубежного контроля в середине 5 семестра (на дневном отделении), включающие письменные формы работы.

5 семестр:

Выполните практическое задание

1. Период- это:

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

Правильный ответ:

Выполните практическое задание

2. Мотив – это:

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

Правильный ответ:

Выполните практическое задание

3. Заключительная каденция характеризуется:

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

Правильный ответ:

Выполните практическое задание

4. В форме периода пишутся:

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

Правильный ответ:

Выполните практическое задание

5. К какому типу формы относится структура ABABA::

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

Правильный ответ:

6 семестр д\о

**Типовые вопросы по курсу дисциплины для проведения входного контроля в
6 семестре д\о**

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

**Типовые вопросы по курсу дисциплины для проведения текущего контроля в
6 семестре д\о**

1 группа вопросов:

1. Назвать типы рондо
2. Особенности старинного рондо (характеристика тем, структура, тональный план)

- 3 Особенности классического рондо (характеристика тем, структура, тональный план)
- 4 Особенности классического рондо (характеристика тем, структура, тональный план)
- 5 Особенности рондо 19-20 вв (характеристика тем, структура, тональный план)

2 группа вопросов:

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

3 группа вопросов:

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

Тестовые задания для рубежного контроля в 6 семестре (на дневном отделении), включающие письменные формы работы.

6 семестр:

Выполните практическое задание

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

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

Правильный ответ:

Выполните практическое задание

2. К какому виду вариаций относятся глинкавские вариации:

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

Правильный ответ:

Выполните практическое задание

3. Рондо венских классиков отличается:

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

Правильный ответ:

Выполните практическое задание

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

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

Правильный ответ:

Выполните практическое задание

5. Опера – это:

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

Правильный ответ:

Промежуточные формы контроля

Зачет в 5 семестре включает:

- вопросы по курсу дисциплины
- практический анализ музыкального произведения на простые и сложные формы (ниже см. планы анализа композиции и целостного анализа)

Вопросы к зачету:

1. Форма, содержание музыкального произведения
2. Принципы развития в музыкальной форме
3. Приемы изложения материала в музыкальной форме
4. Понятие музыкальных стилей в музыке
5. Теория жанров в музыке
6. Выразительные средства в музыке и принципы их взаимодействия
7. Принципы взаимодействия слова и музыки
8. Классификация форм.
9. Музыкальная тема.
10. Период, его типы
11. Приемы развития в периоде
12. Использование формы периода в музыке
13. Простые формы, их разновидности
14. Простая двухчастная форма и её разновидности
15. Простая трехчастная форма и её разновидности
16. Использование простых форм в музыке
17. Общая характеристика сложных форм
18. Сложная трехчастная с эпизодом. Структура частей.
19. Сложная трехчастная с трио. Структура частей.
20. Сложная двухчастная форма. Строение частей.
21. Разновидности сложных форм
22. Применение сложных форм в музыке.

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

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

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

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

**Экзаменационные требования по музыкальной форме
для студентов дневного (6 семестр) отделения**

Устно ответить по билету, включающему:

- теоретический вопрос по теме курса
- анализ произведения, данного в классе с подготовкой 15-20 мин. (список см. ниже)

Планы анализов различных музыкальных форм см. в разделе «8» - Методические указания для студентов по освоению дисциплины.

**Теоретические вопросы к экзамену по дисциплине
«Анализ музыкальной формы»**

1. Исторические типы рондо и их разновидности. Общая характеристика
2. Старинное рондо. Структура частей.
3. Рондо венских классиков. Строение частей.
4. Рондо 19-20 вв. Характерные особенности.
5. Истоки сонатной формы (старинная двухчастная форма, старинная сонатная форма)
6. Сонатная форма 1 части сонатно-симфонического цикла. Строение экспозиции, особенности тематического и тонального развития
7. Сонатная форма 1 части сонатно-симфонического цикла. Строение разработки и репризы.
8. Виды реприз в сонатной форме.
9. Разновидности сонатных форм (без разработки, с эпизодом)
10. Особые виды сонатных форм. Рондо-соната, строение разделов
11. Вариации, определение, разновидности. Общая характеристика.
12. Старинные вариации. Характерные особенности.
13. Классические вариации. Принципы объединения цикла
14. Вариации композиторов-романтиков. Строение цикла.
15. Вариации XX в. Принципы объединения вариационного цикла
16. Типы циклических форм: сюиты.
17. Типы циклических форм: сонатно-симфонический цикл.
18. Типы циклических форм: вокальные циклы
19. Типы циклических форм: полифонические циклы

20. Свободные формы; определение, характерные особенности, структур, частей.
21. Смешанные формы; определение, характерные особенности, структура частей.
22. Крупные формы вокально-симфонической музыки. Строение опер, кантат, ораторий.
23. Развернутые джазовые композиции

СПИСОК произведений по «Анализу музыкальной формы» :

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

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

Простая двухчастная форма и её разновидности

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

Простая трехчастная форма и её разновидности

- 1) П. Чайковский «Пока на небе не погас» (хор из оперы «Орлеанская дева»)
- 2) Н. Римский-Корсаков. Хор народа из II из оперы «Псковитянка»
- 3) С. Танеев. Хор «Серенада»
- 4) В.-А. Моцарт. Ария Сусанны из оперы «Свадьба Фигаро» («Приди о милый друг»)
- 5) А. Даргомыжский. «Что мне до песен».

- 7) Дж. Гершвин «Будьте добры»
- 8) Дж. Керн «Дым»
- 9) Р. Роджерс «Голубая луна» или У. Хенди «Сент-Луис»
- 10) Дж. Ширинг «Колыбельная»
- 11) К. Портер «Всё в порядке»
- 12) А. Кузнецов «Алеша»
- 13) М. Мусоргский. «Старый замок» (приложение для 6 домр Миловидова)
- 14) Г. Фрид. Сказы по Бажову, части I и III

Сложная трехчастная форма и её разновидности

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

Сложная двухчастная форма.

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

Рондо и его разновидности

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

Вариации и их разновидности

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

Сонатная форма и её разновидности

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

Свободные и смешанные формы.

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

Циклы.

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

Циклы (хоровые)

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

Циклы (вокальные)

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

Циклы (оркестровые)

Оперные оркестровые эпизоды

Вступления к операм:

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

Оперные сцены (хоровые, сольно- ансамблевые)

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

Оперные сцены (сольные арии, монологи, сцены)

- П. Чайковский. Сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин».
Дж. Верди. Сцена Аиды из оперы «Аиды»
Н.А. Римский-Корсаков. Сцена Снегурочки из оперы «Снегурочка»

Свободные и смешанные формы.

- Г. Свиридов. Хор «Повстречался сын с отцом»
(слова А. Прокофьева).
А. Прокофьев. I концерт для фортепиано с оркестром

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Заднепровская Г. Анализ музыкальных произведений. Учебник. С-Пб.: Лань, 2017
Ройтерштейн М. Основы музыкального анализа. Учебник.- С-Пб.: Лань, 2017
Скребков С.С. Анализ музыкальных произведений. Учебник для вузов.- М.: ЮРАЙТ, 2018
Черная М.Р. Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие / М.Р. Черная. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2017

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

Информационные ресурсы:

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

Электронные базы данных и/или Электронно-библиотечные системы:

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: <http://elibrary.ru/>
2. Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
3. Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»: <http://www.biblio-online.ru/>
4. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» <http://www.bibliorossica.com/>
5. Электронная библиотека «Рукописи» <https://rucont.ru/>

Нотные ресурсы:

1. International Music Score Library Project – свободная библиотека музыкальных партитур http://imslp.org/wiki/Main_Page
2. Нотный архив Бориса Тараканова - <http://notes.tarakanov.net/>

3. Международный музыкальный клуб. Нотная библиотека <http://mmk-forum.com/forumdisplay.php?f=216/>
 4. Нотная библиотека <http://nlib.org.ua/>
 5. Нотная библиотека «Ноты тут!» <http://noty-tut.ru/category/biblioteka/fp/>;
- Каталог нот <http://propianino.ru/katalog-not/>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Цели самостоятельной работы:

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

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

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

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы поиск и анализ информации по изучаемой теме в сети Интернет на тематических порталах, конференциях, тематических группах, сайтах профессиональных ассоциаций музыкантов.. При выполнении заданий для самостоятельной работы по возможности следует использовать наглядное представление материала в виде презентаций.

Активность студента проявляется в постановке целей самостоятельной работы, её планирования, определения способов, самомобилизации и самоконтроле, оценке результатов. Самостоятельная работа студента требует интенсивного мышления, решения различных познавательных задач, ведение записей, осмысливания и запоминания учебной и другой информации. Самостоятельная работа студента – важный фактор теоретической и практической подготовки студента к предстоящей профессиональной деятельности, формирования необходимых специализированных знаний, умений и навыков, а также нравственно-психологических качеств.

Целенаправленность СРС связана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Повышение интеллектуальной активности является

обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных исполнительских и музыкально-педагогических задач.

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

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

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается учебный материал, но и легче воспитывается сфера профессиональной углублённости студента.

Приступая к самостоятельному анализу форм музыкальных произведений, студентам необходимо изучить лекционный материал по данной теме, законспектировать дополнительный материал по указанным педагогом учебным пособиям. Примеры для анализа – см. Приложение.

Качественному анализу музыки способствует прослушивание и проигрывание произведения.

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

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

Примерный план анализа композиций периода.

1. Указать границы периоды (самостоятельное произведение или часть более крупного);
2. Тип периода. Указать:
 - а) тематическое строение;
 - б) ладотональное строение;
 - в) структуру;
 - г) 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

Примерный план целостного анализа периода.

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

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

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

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

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

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

Изучая тему «вариации», студентам необходимо четко ориентироваться в музыкально-стилистическом анализе, исторических закономерностях данной формы. В процессе анализа необходимо обращать внимание на вариационные и циклические закономерности

формы, принципы объединения по фактурным, жанровым признакам, арочным связям. Отсюда возникновение разнообразных переходных и модулирующих форм.

Примерный план анализа композиции формы вариаций.

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

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

Эти вариации относятся к типу строгих (на мелодию остинато). Песня представляет собой пять куплетов с кодой (т.е. тема + 4 вариации + кода). По своей структуре тема - пара периодичностей, что характерно для народно-песенного тематизма (аа вв)

Схема вариаций:

Вст. 1 куплет

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		5т	8т
	3 куплет – 2 вариация				заключение -3 т	

вст.	а2	а2		в2	в2	в3
4т	5т	5т		5т	8т	8т
заключение - 3 т						
	<u>4 куплет – 3 вариация</u>					

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

5 куплет – 4 вариация

вст.	а4		а4		в4	в4
4т	5т		5т		5т	8т
заключение – 3 т						

Кода

6т
фа-минор

Примерный план целостного анализа формы вариаций

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

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

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

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

Примерный план анализа композиции сонатной формы (рондо-сонаты)

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

Пример: Моцарт, соната № 9, 1 часть.

		<u>Экспозиция</u>		
Г.П.	Св.П.			
а + а ₁				
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 + в ₁	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	
			<u>Разработка</u>	

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.

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

Примерный план анализа композиции оперной сцены (пролога, финала)

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

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

«А» – соло Купавы (двухчастная форма)

вст.	а + а ₁	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. а₂ развивающего типа.

3т 4т + 4т + 4т

уст. к соль-бемоль мажору

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

д	развитие	а ₃
7т	11т	12т
соль-бемоль мажор	(неуст)	уст.к фа-минору

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

а₃
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:
- на дневном отделении (6 часов в семестре) как практические занятия, результаты которых составляют рубежный контроль

Таблица 6

№	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 решать типичные профессиональные задачи в области анализа музыкальных произведений	ОПК - 1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития джазовой музыки ОПК – 6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте

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

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

Результат работы идет в зачет рубежного контроля.

Образец оформления задания ролевой игры:

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

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

Примерный план анализа двух-трехчастных простых форм.

1. Определение жанра произведения.

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

Ответы на вопросы должны быть краткими, без лишнего описания.

Образец ответа.

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

1. Жанр мазурки (размер $\frac{3}{4}$, дробление первой доли такта) сочетается с лирической напевностью, «кантабиле», легато.

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. Четкая структура связана с особенностями танца – мазурки, в то же время связка перед репризой, 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 5-ти балльной системе. Лучшие работы выявляются по средней сумме баллов.

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

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

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

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	5				
2.Четкость определения музыкальной формы		4			
3.Правильность оформления схемы формы- структуры			3		
4. Особенности музыкальной формы			3		
средний балл					3,75 (4)

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

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

Выполнение практической работы двумя участниками оценивается:

№ 1 – 4 б.

№ 2 - 5 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

Оценка идет в зачет рубежного контроля.

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

Результат работы идет в зачет рубежного контроля.

Образец оформления задания ролевой игры:

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

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

Примерный план анализа вариационной формы.

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

Ответы на вопросы должны быть краткими, без лишнего описания.

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	заклучение – 4 т - фа-минор
----------	----------	----------	----------	----------	--------------------------------

2 куплет – 1 вариация

вст.	а ₁		а ₁		в ₁	в ₁
4т	5т		5т		5т	8т
					заклучение -3 т	

3 куплет – 2 вариация

вст.	а ₂	а ₂		в ₂	в ₂	в ₃
4т	5т	5т		5т	8т	8т
					заклучение - 3 т	

4 куплет – 3 вариация

вст.	а ₃	а ₃		в ₃	в ₃	в ₃
4т	5т	5т		5т	8т	8т
					заклучение 3 т	

5 куплет – 4 вариация

вст.	а ₄		а ₄		в ₄	в ₄
					6 т	

Кода

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

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

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

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 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					3,25 (3)

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

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

Результаты данной работы:

Выполнение практической работы двумя участником оценивается:

№ 1 – 3 б.

№ 2 - 4 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

Оценка идет в зачет рубежного контроля.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

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

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

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

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

- MS Word
- MS Excel
- MS PowerPoint
- Adobe Photoshop
- Power DVD
- MediaPlayerClassic
- Sibelius

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

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

Учебные занятия по дисциплине «Анализ музыкальной формы» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Таблица 7

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Индивидуальные консультации	Аудитории 313, 315, 317, 319 учебного корпуса № 1
Аттестационные мероприятия	Аудитории 311 учебного корпуса № 1
Самостоятельная работа студентов	Для самостоятельной работы студентов могут быть использованы аудитория № 441 учебного корпуса №2, читальный зал

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.