

**Религиозная организация – духовная образовательная
организация высшего образования «Саранская духовная семинария
Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви»**

Подписано простой электронной подписью
ФИО: Алексей Владимирович Зверев (Протоиерей)
Должность: ректор
Дата и время подписания: 18.05.2026 19:14:38
Ключ: bbabbbdc-a4e3-46f3-8841-2b831c57141e

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

протоиерей Алексей Зверев

Принята на заседании Ученого совета
протокол №2 от «18» мая 2026 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ»**

Уровень образования

Среднее профессиональное церковное образование

Образовательная программа

**Основная образовательная программа
подготовки служителей Русской Православной Церкви**

Специальность

Регент церковного хора, преподаватель

Квалификация

Регент церковного хора, преподаватель

Форма обучения

Очная

Саранск 2026

Рабочая программа дисциплины «Анализ музыкальных форм» разработана в соответствии с Церковным образовательным стандартом основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность «Регент церковного хора, преподаватель», утвержденным решением Священного Синода от 29.07.2017 г. (журнал № 61).

Разработчики: заведующая регентским отделением Екатеринбургской духовной семинарии, доктор искусствоведения, профессор Шелудякова О. Е., преподаватель Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» Яровая Я.И.

Согласовано:

Заведующая регентским отделением М. Фомаида (Синицкая)

Рабочая программа дисциплины «Анализ музыкальных форм» одобрена на заседании Ученого Совета Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» от 18 мая 2026 г., протокол № 2.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи учебной дисциплины.....	4
2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся	5
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее	5
4. Объем освоения программы учебной дисциплины	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1 Тематический план.....	6
5.2 Развернутый тематический план	8
6. Фонд оценочных средств.....	18
6.1 Вопросы и задания для текущего контроля успеваемости	18
6.2 Вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации	20
6.3 Критерии оценки	20
7. Перечень основной и дополнительной литературы.....	22
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины.....	22
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса	22
10. Методические рекомендации	22
10.1 Методические рекомендации по анализу музыкальных произведений.....	22
10.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	23

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Анализ музыкальных форм» нацелена на обеспечение качественной подготовки учащихся к их будущей профессиональной деятельности, формирование и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Церковного образовательного стандарта по специальности «Регент церковного хора, преподаватель».

«Анализ музыкальных форм» занимает важное место среди дисциплин курса музыкальной подготовки регента в силу обобщающего характера его тематики. Данный курс поднимает на новый уровень музыкально-теоретическую подготовку регента, обобщает знания и навыки, полученные при изучении предшествующих курсов, стимулирует обращение к практическому анализу, необходимому как в рамках изучения теоретических дисциплин, так и в регентской практике. «Анализ музыкальных форм» формирует целостное представление о музыкальном произведении через изучение его структуры и средств музыкальной выразительности.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Целью курса анализа является формирование у студентов навыков профессионального анализа музыкального произведения – его формы, жанровой специфики, различных сторон его композиционной организации и средств музыкальной выразительности.

Задачи курса:

1. Освоение фундаментальных основ формообразования.
2. Изучение основных форм светской и духовной вокальной и инструментальной музыки.
3. Формирование навыков анализа структуры, композиции, драматургии музыкального произведения и умения анализировать отдельные стороны музыкального языка.
4. Знакомство с различными музыкальными стилями и направлениями.
5. Расширение и обогащение кругозора студентов.
6. Развитие художественного вкуса.

Содержание дисциплины охватывает круг тем, связанных с историей становления основных музыкальных форм, выявляет связь музыкальной формы с другими элементами музыкального языка, а также обобщает структурные правила строения основных видов музыкальной композиции и практику их применения в музыке. В ходе изучения дисциплины студенты получают целостное представление о феномене музыкальной формы; осваивают основные термины и понятия, касающиеся дисциплины «Анализ музыкальных форм»; изучают музыкальные примеры основных разновидностей музыкальных форм; получают навыки целостного музыкального анализа и его разновидностей; учатся интерпретировать музыкальное произведение; развивают чувство стиля.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента.

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

Компетенции:

В результате освоения дисциплины у студентов формируются элементы следующих основных компетенций:

– ПК-1. Целостно, духовно, теоретически и эстетически воспринимать православные церковные произведения и исполнять их в соответствии с православной церковной традицией (частичное освоение).

– ПК-4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания и практические навыки в процессе поиска интерпретаторских решений (частичное освоение).

знать: простые и сложные формы, особые формы вокальной и хоровой музыки, вариационную и сонатную формы, рондо и рондо-сонату; циклические и смешанные формы; функции частей музыкальной формы, специфику формообразования в духовных произведениях.

уметь: выполнять анализ музыкальных форм светской и духовной музыки; рассматривать музыкальное произведение в единстве формы и содержания; производить анализ композиции и драматургии, основных средств музыкальной выразительности духовных и светских произведений.

владеть: системой необходимых теоретических знаний, включающих базовые понятия и термины, сведения об аналитико-грамматических средствах и принципах формообразования; навыками анализа музыкальных структур и форм, различными аналитическими подходами к духовной и светской музыке и способностью интерпретировать данные анализа.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Анализ музыкальных форм» относится к музыкально-теоретическому модулю цикла «Дисциплины» учебного плана программы.

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся

Указанные знания, умения и готовности студентов осваиваются за счет изучения предшествующих дисциплин – «Сольфеджио», «Элементарная теория музыки», «История церковной музыки», «Гармония» и имеющейся базовой музыкально-теоретической подготовки.

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее

Программа курса разработана для будущих регентов как необходимая часть их профессиональной деятельности. Формы музыкальных произведений являются сложными, развивающимися системами, которые имеют своим основанием общую теорию музыки. Следовательно, содержание дисциплины «Анализ музыкальных форм» необходимо на старших курсах для освоения дисциплин «Дирижирование», «Гармония», «История церковной музыки», всех видов практик и находится с основными предметами музыкального цикла в теснейшей взаимосвязи.

4. Объем освоения программы учебной дисциплины

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 64 академических часа (2 часа в неделю) в 5 и 6 семестре. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля успеваемости: (устный опрос, письменная контрольная работа, тестирование и др.) и промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Общая трудоёмкость дисциплины в ак. часах	Распределение учебной нагрузки по семестрам, в академических часах							
	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр
64					32	32		

5. Содержание дисциплины

5.1 Тематический план

№ п/п	Модули, темы дисциплины	Сем.	Объем часов			Компетенции	Формы текущего контроля
			Лекц.	Практ.	Всего часов		
	Модуль 1. Основные категории науки о музыкальных формах и учебной дисциплины	5	2	2	4	ПК-1 ПК-4	Устный опрос
1.1	Введение. Цели и задачи курса. Анализ музыкальных форм.	5	1	1	2		
1.2	Музыкальное произведение как феномен европейской культуры Нового времени. Церковное песнопение как феномен духовной музыкальной культуры.	5	1	1	2		
	Модуль 2. Музыкальная форма и содержание	5	3	4	7	ПК-1 ПК-4	Устный опрос. Анализ сочинений
2.1	Основные стороны организации музыкального языка и произведения: а) мелодическая; б) ритмическая; в) фактурная; г) гармоническая.	5	1	1	2		
2.2	Музыкальное содержание и его специфика в духовных сочинениях.	5	1	1	2		
2.3	Форма в музыкальном произведении: явление и понятие. Прототипы и основные принципы музыкального формообразования. Композиция и драматургия как стороны музыкального произведения.	5	1	1	2		
2.4	Контрольный урок	5		1	1		
	Модуль 3. Стил ь и жанр в музыке	5	2	2	4	ПК-1 ПК-4	Устный опрос. Анализ сочинений
3.1	Жанр в музыке. Классификация жанров. Жанровый анализ.	5	1	1	2		
3.2	Стил ь в музыке. Стилевой анализ.	5	1	1	2		

№ п/п	Модули, темы дисциплины	Сем.	Объем часов			Компетенции	Формы текущего контроля
			Лекц.	Практ.	Всего часов		
	Модуль 4. Простые и сложные формы	5	6	5	11	ПК-1 ПК-4	Письменная работа. Тестирование
4.1	Функции частей музыкального произведения. Типы изложения музыкального материала.	5	1	1	2		
4.2	Период. Термин, понятие, структурная и жанровая классификация.	5	1	1	2		
4.3	Контрольный урок	5		1	1		
4.4	Простые формы. Жанровые истоки, структурные разновидности. Двухчастная и трехчастная форма. Их разновидности.	5	2	1	3		
4.5	Сложные формы и их структурные разновидности. Двухчастная и трехчастная форма. Реприза, ее разновидности.	5	2	1	3		
	Модуль 5. Вокально-хоровые формы	5-6	10	11	21	ПК-1 ПК-4	Краткие анализы сочинений
5.1	Речь и мелодия. Сходство и различие. Способы воспроизведения и изображения речевой интонации в музыке.	5	1	1	2		
5.2	Мелодия и стихотворный текст. Мелодия и прозаический текст.	5	1	1	2		
5.3	Контрольный урок	5		2	2		
Итого:		5	15	17	32		
5.4	Специфика формообразования в вокальной музыке. Типология вокальных форм.	6	1	1	2		
5.5	Методика анализа композиции вокального произведения.	6	2	1	3		
5.6	Строфическая, сквозная и смешанные формы.	6	1	1	2		
5.7	Формы хоровой музыки, методика их анализа.	6	1	1	2		

№ п/п	Модули, темы дисциплины	Сем.	Объем часов			Компетенции	Формы текущего контроля
			Лекц.	Практ.	Всего часов		
	Обзор						
5.8	Жанры и формы духовной музыки.	6	2	1	3		
5.9	Полифонические формы и приёмы.	6	1	1	2		
5.10	Контрольный урок	6		1	1		
	Модуль 6. Крупные формы: соната, вариации, рондо	6	3	4	7	ПК-1 ПК-4	Письменная работа. Тестирование
6.1	Вариации: принцип и форма. Структурная и историческая типология. Проблема композиционной целостности.	6	1	1	2		
6.2	Рондо: жанр, принцип, форма. Структурная и историческая типология.	6	1	1	2		
6.3	Сонатная форма, ее структура и эволюция. Применение формы в разных жанрах.	6	1	1	2		
6.4	Контрольный урок	6		1	1		
	Модуль 7. Свободные, смешанные и циклические формы	6	4	4	8	ПК-1 ПК-4	Устный опрос. Анализ сочинений
7.1	Свободные и смешанные формы, методика их анализа.	6	1	1	2		
7.2	Циклические формы, проблема целостности цикла.	6	1	1	2		
7.3	Анализ разных типов цикла	6	1	1	2		
7.4	Циклические формы в духовной музыке.	6	1	1	2		
Дифференцированный зачет		6		2	2		
Итого:		6	15	17	32		
Всего по дисциплине:			30	34	64		

5.2 Развернутый тематический план

Модуль 1. Основные категории науки о музыкальных формах и учебной дисциплины.

Тема 1.1 Введение. Цели и задачи курса «Анализ музыкальных форм».

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Неразрывное единство формы и содержания в музыкальном произведении. Эволюция музыкальных форм как результат приведения в соответствие нового содержания, возникающего в новую эпоху, с формообразованием.

Цель анализа музыкального произведения – выявление неповторимости сочинения на фоне стилевых и жанровых связей.

Музыкальная форма как специфический аспект музыкального произведения. Основные понятия теории музыкальной формы: форма, композиция, структура, архитектоника. Методические принципы изучения дисциплины.

Тема 1.2 Музыкальное произведение как феномен европейской культуры Нового времени. Церковное песнопение как феномен духовной музыкальной культуры.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Общие принципы строения музыкальных произведений.

Художественный стиль как основа музыкальной формы. Конструктивное и деструктивное начала в музыкальной форме. Музыкальная форма как историко-стилевая модель: общее и единичное.

Музыкальная форма в культурно-историческом контексте.

Особенности анализа духовных сочинений в сравнении со светскими.

Модуль 2. Музыкальная форма и содержание.

Тема 2.1 Основные стороны организации музыкального языка и произведения:

а) мелодическая; б) ритмическая; в) фактурная, г) гармоническая;

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Стороны произведения

а) мелодическая:

Мелодия как одно из важнейших начал в музыке, средоточие интонационности произведения.

Мелодия как часть целого (главный голос гомофонной фактуры), и одновременно комплексное явление; её составляющие и их соотношение. Основные виды мелодического движения. Типовые мелодические обороты, их связь с теми или иными стилями, жанрами. Общее строение мелодии. Мелодическая вершина и её виды. Кульминация и её виды (кульминация-точка и кульминационная зона, местная и центральная, «рассредоточенная», «тихая» и др.). Понятие «точки золотого сечения», «золотой пропорции». Синтаксическое строение мелодии.

Вокальные и инструментальные типы мелодики. Мелодия и речь. Жанровые и стилевые детерминанты мелодики.

Соотношение мелодии и темы музыкального произведения. Мелодика в духовной музыке Древней Руси, сравнение с мелосом Нового времени.

б) ритмическая:

Ритм как временная структура любых воспринимаемых процессов. Естественные предпосылки музыкального ритма. Соотношение ритмического чувства с двигательным и речевым опытом человека.

Ритм в широком смысле как временная структура музыкального процесса, организация музыки во времени. В узком смысле как ритмический рисунок (последовательность единиц музыкального времени одинаковой или различной длительности).

Количественная (времяизмерительная) и качественная (акцентная) стороны ритма. Основные понятия тактовой метрики. Классификация метра. Полиритмия.

Ритм и гармония: ритм как «катализатор» гармонической функциональности; соотношение ритмических (акцентность – безакцентность) и ладовых (устой – неустой) функций.

Особенности функционирования и записи ритма в духовной музыке.

в) фактурная:

Понятие фактуры как системы организации музыкального пространства. Соотношение понятий «фактура» и «музыкальная ткань». Главные координаты этой пространственной организации (вертикаль, горизонталь, глубина), понятие фактурных функций.

Классификации фактуры. Дифференциация на типы, склады, фактурные рисунки. Соотношение функциональной и фонической (звукокрасочной) сторон в фактуре.

Композиционное значение фактурных процессов (например, уплотнения и разряжения музыкальной ткани, увеличения и уменьшения ее объема, динамика включения и выключения голосов и т. д.).

Основные фактурные функции и приемы в духовной музыке.

г) гармоническая:

Основные категории гармонии: а) тон, интервал, аккорд, звукоряд; б) консонанс и диссонанс; в) строй и температура; г) лад; д) диатоника и хроматика; е) фонизм и функциональность (понятие носителя гармонической функции). Исторически сложившиеся типы гармонической организации в музыке: модальный, тональный.

Гармония в духовной музыке разных эпох.

Тема 2.2 Музыкальное содержание и его специфика в духовных сочинениях.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Форма и содержание. Три стороны музыкального содержания: эмоциональная, изобразительная, символическая. Типология интонаций по типу содержания.

Ассоциативная природа музыкального восприятия.

Историческое формирование образов музыкальной семантики. Символика. Отражение картины мира определенной эпохи.

Многоуровневость музыкального содержания. Жанровое и стилевое содержание. Композиторский замысел. Исполнительская интерпретация.

Особенности содержательной стороны в духовной музыке.

Тема 2.3 Форма в музыкальном произведении: явление и понятие. Прототипы и основные принципы музыкального формообразования. Композиция и драматургия как стороны музыкального произведения.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Музыкальная форма как феномен. Сущность понятия «музыкальная форма». Многозначность понятия «музыкальная форма».

Музыкальная форма как исторически типизированная композиция.

Музыкальная форма как индивидуальная композиция произведения. Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы.

Музыкальная форма как предмет анализа. Принцип расчлененности, цезура, построение и функции построений в музыкальной форме. Анализ музыкальных примеров.

Занятие 2. Типичные приемы музыкального формообразования. Функции разделов музыкальной формы. Форма внутреннего плана и форма внешнего плана. Процессуальные основы музыкального формообразования (повтор, варьирование, мотивная разработка, контрастное сопоставление, производный контраст, прорастание).

Процессуальная и конструктивная стороны музыкальной формы. Их взаимосвязь. Неповторимость формы каждого отдельного произведения.

Анализ примеров из духовных сочинений.

Тема 2.4 Контрольный урок.

Форма проведения занятия: практическая.

Модуль 3. Стил ь и жанр в музыке.

Тема 3.1 Жанр в музыке. Классификация жанров. Жанровый анализ.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Явление жанра как формы реального бытия музыки и как одной из важнейших составляющих музыкального произведения. Существующее определение жанра. Классификации жанров (разнообразие исходных критериев у авторов классификаций). Жанр как историческая категория музыки, понятие жанровой системы эпохи. Жанр в культуре музыкальной деятельности и в культуре музыкального произведения.

Основные признаки жанра: а) социальное предназначение, функция жанра; б) условия и средства его бытования (понятие жанрово-коммуникативной ситуации); в) «жанровое содержание» и «жанровый стиль».

Жанр как основа музыкального произведения в целом – и как источник музыкального тематизма. Богатство жанрового фонда в музыкальном языке и роль жанровых средств в конкретизации содержания музыкального произведения.

Основные аспекты жанрового анализа: 1) определение жанра произведения и характера соответствия произведения – его жанровому прототипу; 2) выявление жанровых истоков тематизма произведения; 3) характер композиционного и интонационно-смыслового взаимодействия жанровых элементов в произведении; 4) определение содержательных функций отображённых жанров; 5) общий вывод о художественном эффекте использования жанровых средств в музыкальном произведении.

Специфика жанров в духовной музыке.

Тема 3.2 Стиль в музыке. Стилиевой анализ.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Этимология термина. Определение «музыкального стиля» как отличительного качества музыкальных произведений, принадлежащих той или иной генетической общности. Разнообразие и «разномасштабность» стилевых проявлений (стиль эпохи, национальный стиль, композиторский индивидуальный стиль, исполнительский стиль и т. д.).

Типология стилей. Стиль и художественный метод; стиль – и направление, течение. Система стилевых признаков. Детерминанты стиля: от самых общих (тип культуры и эстетические нормы эпохи) до наиболее индивидуальных (особенности художественного метода композитора; психо-физиологические особенности личности).

Функции стиля (историко-культурная, аксиологическая, семантическая и др.).

Дифференциация стиля и стилистики; соответственно – различия стилевого и стилистического анализа: направленность стилевого анализа на выявление особенностей стиля композитора, национальной школы, эпохи и т. п., стилистического – на характеристику отдельного произведения с точки зрения воплощения композиторского замысла на основе реализации общих норм музыкального языка.

Стилевой аспект как один из важнейших в понимании и исполнении музыки.

Певческие стили в отечественной богослужебной музыке.

Модуль 4. Простые и сложные формы

Тема 4.1 Функции частей музыкального произведения. Типы изложения музыкального материала.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

О функциональности в музыкальной форме. Понятие функции, отражающее связь целого и его части: роль, назначение части в организации целого. Шесть композиционных функций по И.В. Способину. Классификация В.П. Бобровского.

Влияние функций частей музыкальной формы на кристаллизацию типов изложения музыкального материала в этих частях. Характеристика основных типов: экспозиционного и развивающего, вступительного и заключительного (наиболее важные параметры этой характеристики – тематический, гармонический, структурный). Тип изложения музыкального материала как внутреннее свойство части, «носитель» композиционной

функции, не тождественный ей; диалектика соотношения композиционной функции и ее «носителя» в конкретном произведении.

Тема 4.2 Период. Термин, понятие, структурная и жанровая классификация.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Термин «период»: значение, этимология. Понятие периода: риторические истоки, метрическая концепция периода Г. Римана.

Структурная классификация периода. Критерии: а) собственно структурный – количество предложений или отсутствие деления на предложения, соотношение предложений с точки зрения пропорции и по метрическому признаку (квадратные – неквадратные, виды неквадратности), б) тематический (повторного – неповторного строения, контрастный – неконтрастный и т. д.), в) тонально-гармонический (модулирующий – однотональный, соотношение каденций).

Жанрово-стилевая классификация периодов: а) метрический период песенно-танцевального генезиса, а также способы его трансформации в музыке классицизма и романтизма; б) барочный период типа развертывания, в) период сквозного развития, связанный с экспонированием тематизма в сонатной форме драматического типа, получивший распространение в эпоху классицизма, г) период как форма романтической миниатюры (проявление закономерностей композиционного уровня на синтаксическом уровне).

Период и периодичность в духовной музыке.

Тема 4.3 Контрольный урок.

Форма проведения занятия: практическая.

Тема 4.4 Простые формы. Жанровые истоки, структурные разновидности.

Двухчастная и трехчастная форма. Их разновидности.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Теория простых форм: определение; структурная классификация (критерии: а) количество частей, б) наличие или отсутствие репризы, в) соотношение частей по тематизму); взаимосвязь структуры и композиционных функций; типичные тональные планы; двух- и трёхчастные формы с повторением частей; промежуточные формы. Жанровые истоки простых форм, сфера применения. Отличие понятия «простой формы» от «малой».

Занятие 2. Простые формы (одночастные сквозные, двух-, трёх- и многочастные) – сфера применения, композиционные особенности (тематическая однородность – от одноаффектности, организация преимущественно логикой гармонического движения) Двухчастная форма как одна из самых устойчивых и распространенных простых форм. Структурное подобие между первой частью (период типа развертывания) и формой в целом. Зеркальная симметрия между частями в тональном плане и параллельная симметрия в тематической организации. Репризы.

Простые формы в духовной музыке – специфика трактовки, анализ примеров.

Тема 4.5 Сложные формы и их структурные разновидности.

Двухчастная и трехчастная форма. Реприза, ее разновидности.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Теория сложных форм: определение; структурные разновидности; качество контраста между частями; функции частей; типичные тональные планы; дополнительные разделы формы.

Занятие 2. Составные (сложные и контрастно-составные) – разная степень контраста, характер его проявления (фактурный, гармонический, темповый и др.); структурные разновидности (по количеству частей, наличию или отсутствию репризы) и жанровые истоки, сфера применения.

Сфера применения и область распространения сложных форм, их содержательная трактовка, специфика использования. Приоритет в инструментальной музыке сложных трёхчастных форм, их разновидности (с трио и с эпизодом).

Реприза, ее разновидности.

Сложные формы в духовной музыке – специфика трактовки, анализ примеров.

Модуль 5. Вокально-хоровые формы

Тема 5.1 Речь и мелодия. Сходство и различие. Способы воспроизведения и изображения речевой интонации в музыке.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Речевой и музыкальный ритм. Акценты. Темп. Тембр и мелодическая линия. Способы воспроизведения и изображения речевой интонации в музыке.

Встречный ритм в вокализации текста, основанной на силлабическом принципе. Внутрислоговый распев. Кантилена. Смещение и борьба текстовых акцентов.

Анализ музыкальных примеров из духовных песнопений. Возгласы, чтение священнослужителей.

Занятие 2. Мелодика речи. Средства художественного изображения речевой интонации. Мелодическая линия. Тембр. Интонемы. Типовые формулы речевой интонации. Ударные и безударные гласные в вокальной мелодии. Фонематический ряд речи как средство музыкальной выразительности.

Анализ примеров из духовных сочинений.

Тема 5.2 Мелодия и стихотворный текст.

Мелодия и прозаический текст.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Специфика стиха. Стихотворные размеры. Основные принципы вокализации поэтического текста: метрический, декламационный, кантиленный, танцевальный, ариозный. Объединение различных принципов вокализации текста

Звуковые элементы стиха. Мелодика. Рифма.

Роль инструментальной партии в вокальном произведении. Инструментальная фактура. Инструментальные фрагменты в вокальном произведении. Вступление. Ритурнель и интерлюдия. Заключение, кода.

Тема 5.3 Контрольный урок.

Форма проведения занятия: практическая.

Тема 5.4 Специфика формообразования в вокальной музыке. Типология вокальных форм.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Строфическая (куплетная) форма как генетически первичная форма вокальной музыки, связанная с ее жанрово-историческими истоками. Общее отличие вокальных форм от инструментальных: меньшая распространенность закрепленных структурных типов, поскольку опору композиции обеспечивает уже само поэтическое произведение. Возможность различной типологии вокальных форм.

Историческая типология: формы вокальной музыки Средневековья, Возрождения «инструментально-вокальные формы» Барокко, вокальные композиции Классицизма, Романтизма, XX века. Структурная типология (её большая актуальность для классикоромантического периода), где главный критерий – отношение к строфичности стихотворного текста. Последующая дифференциация как строфических, так и нестрофических форм с точки зрения тематического контраста (на «однотемные» и «разнотемные»). Дальнейшее выделение разновидностей указанных форм с учётом функционального соотношения частей композиции (возможность сравнения на этом уровне с типами инструментальных структур). Анализ примеров из духовных сочинений.

Тема 5.5 Методика анализа композиции вокального произведения.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Теоретическое рассмотрение.

Занятие 2. Практика анализа (по В.Н. Холоповой)

1а	Жанр литературно-поэтического произведения	б	Жанр музыкального произведения		
2а	Обобщенное содержание литературно-поэтического текста	б	Обобщенный характер музыки		
3	Выразительные и изобразительные детали вокальной партии (партии хора) и инструментального сопровождения в связи со словом				
4а	Форма словесного текста в оригинале: строфы, строки в стихе; периоды, предложения, синтагмы в прозе	б	Изменения структуры словесного текста: повторения строк, слов в музыкальной форме	в	Форма музыкальная, ее части, разделы
5а	Метр, ритм, стопы, словесный ритм в стихе; членение по синтаксису, привнесение элементов ритмической симметрии в прозе	б	Музыкальный метр и ритм: тактовый метр, соблюдение правила альтеранса, квадратность – неквадратность, правило просодии, ритмический рисунок		
6	Взаимодействие вокальной (хоровой) и инструментальной партий				
7	Выводы				

Примерный обобщенный план анализа.

1. Богослужебный текст

- выявление роли заданного текста и сюжета в творчестве композитора;
- выявление первоисточника текста, в случае необходимости – иных текстов, их взаимоотношений;
 - происхождение текста, его место в Богослужении;
 - местоположение в той или иной богослужебной книге;
 - догматический смысл богослужебного текста;
 - сравнительный анализ оригинального богослужебного текста и его композиторского претворения, выявление уровней редакторской правки (при наличии);
 - анализ жанра и его сравнение с жанром композиторского сочинения;
 - анализ структуры заданного текста и сравнение с формой композиторского сочинения;
 - анализ общего образно-эмоционального строя литературного текста и его сравнение с обобщенным характером музыкального сочинения;
 - анализ интерпретации отдельных выделенных в композиторском сочинении строк и слов.

2. Богослужебные жанры:

- тип образности, характерный для данного жанра (жанровое содержание).
- система выразительных средств, присущих данному жанру (жанровый стиль).
- внешний и внутренний жанровый слои произведения, степень полноты воспроизведения жанров, характер их взаимодействия и содержательную функцию каждого жанра.
- опора на тот или иной певческий стиль и соотношение с древнерусской моделью.

3. Первоисточник при его наличии:

- вид распева;
- тип нотации;
- анализ: кокизы, погласицы, основные гласовые строки, тип распевности (силлабический, невматический или мелизматический), тип соотношения напева с текстом (самогласен, самоподобен, подобен), в знаменном распеве и других видах древнерусских распевов и сравнение с имеющимся вариантом;

- количество заимствованных голосов, их функция в фактуре;
- местоположение напева в фактуре;
- местоположение в фактуре и функция (эпиграф, лейтмотив, тема фугато и проч.);
- изменения средств музыкальной выразительности одного голоса.
- методы работы с первоисточником: каноническое проведение, передача из голоса в голос (мигрирующее провидение), вычленение отдельных мотивов и их многократное проведение (сегментирование), обогащение заимствованного напева подголосками, дублировки и проч.

4. Исполнительский состав:

- определение состава;
- изменения на протяжении сочинения;
- аналогии с богослужебными прототипами;
- особые фактурные приемы.

5. Музыкально-теоретический анализ (связь богослужебного текста со средствами музыкальной выразительности)

- форма и драматургия произведения;
- тональный план и особенности гармонии;
- анализ музыкальной ткани, особенностей фактуры;
- метрическая организация, ритмические рисунки;
- особенности мелодики как главного средства музыкальной выразительности и во взаимоотношении с фактурой.

6. Вокально-хоровой анализ произведения

- тип и вид хора;
- характеристика хоровых партий и их диапазоны, общехоровой диапазон;
- интонационные трудности и виды работы над их преодолением;
- хоровой строй, особенности;
- ансамбль хора, пути его достижения;
- типы хорового дыхания. Типы атаки звука в данном произведении;
- дикционные трудности, работа над фонетикой текста;
- характер звуковедения в пении, тембровые особенности.

7. Задачи регента (дирижера)

- характер песнопения в дирижерском жесте.
- обоснование темпов и агогики.
- особенности формы, драматургии. План кульминаций.
- метр и дирижерские схемы (если есть). Вступления и снятия, ферматы и цезуры в дирижировании.

- особенности исполнения штрихов.
- работа над тембровыми красками, филировкой звука.
- приемы воплощения динамики: общий динамический план с обоснованием
- особенности фразировки в данном песнопении во взаимосвязи с текстом.
- дирижерские трудности в данном песнопении.

Тема 5.6 Строфическая, сквозная и смешанные формы.

Форма проведения занятия: лекционная, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Куплетная форма. Разновидности куплетной формы. Куплетная форма в песне. Строение куплета и припева. Куплетная форма в романсе. Запевно-припевные формы.

Варьированная строфа. Куплетно-вариационная форма. Куплетно-вариантная форма. Анализ примеров из духовных сочинений.

Сквозная форма. Сквозная строфическая форма. Сквозная нестрофическая форма. Разновидности сквозной нестрофической формы: контрастная и неконтрастная. Смешанные формы. Анализ примеров из духовных сочинений.

Тема 5.7 Формы хоровой музыки, методика их анализа. Обзор.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Хоровая музыка как общественная и наиболее действенная форма музыкального искусства. Народная и профессиональная хоровая музыка. Типы многоголосия. Формы и структуры хоровой музыки. Влияние хоровой музыки на развитие инструментальной.

Типы хоровой фактуры. Монодия и многоголосие. Пение в унисон. Подголосочная и имитационная полифония. Хор в гомофонной традиции. Хоровое четырехголосие.

Хор как самостоятельное произведение и как часть крупной формы. Кантатно-ораториальные циклы. Взаимодействие хора и инструментального сопровождения. Хор как часть инструментального цикла.

Тема 5.8 Жанры и формы духовной музыки.

Форма проведения занятия: лекционная, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Духовная музыка как особый вид искусства. Историческое значение духовной музыки. Православные духовные песнопения.

Малые формы духовной музыки. Жанры песнопений. Малые формы в обиходной практике и композиторской интерпретации. Трансформация обиходной модели в авторских произведениях. Сравнение сочинений одного жанра с целью выявления типов формотворчества.

Занятие 2. Большие формы духовной музыки. Песенная форма с припевом и особенности ее структуры. Искусство музыкального движения в условиях тематической повторности. Формы без припева и «повествовательное пространство». Роль слова как принципа, организующего музыкально-событийный ряд. Повествовательная форма и анализ избранных образцов. Псалом и его интерпретация в творчестве разных авторов.

Тема 5.9 Полифонические формы и приёмы.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Строчное многоголосие.

Подвижной контрапункт разных видов.

Многообразные формы имитации – прямая, обращенная, ракоходная, обращенно-ракоходная, в увеличении, в уменьшении.

Канон (непрерывная имитация) разных видов.

Полифонические вариации на остинатный бас (пассакалия).

Мотет, fuga, инвенции, основанные на имитации (ознакомительно).

Анализ примеров из духовных сочинений.

Тема 5.10 Контрольный урок.

Форма проведения занятия: практическая.

Модуль 6. Крупные формы: сонатная, вариация, рондо

Тема 6.1 Вариации: принцип и форма. Структурная и историческая типология. Проблема композиционной целостности.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Вариационность как принцип. Генезис жанра и формы вариаций. Характеристика темы вариаций. Структурная классификация вариаций по а) подходу к теме и б) по способу варьирования. Двойные вариации. Историко-стилевая типология.

Разнообразие вариаций: а) орнаментально-фигуративные, восходящие к практике диминуирования в ренессансной танцевальной музыке, б) жанрово-характерные (вариационная сюита), в) остинатные – вариации на выдержанную мелодию и на *basso ostinato*. Соединение разных типов варьирования в произведении.

Занятие 2. Вариантная форма, ее отличие от вариационной. Вариантная форма в русской духовной музыке.

Специфика вариаций на *soprano ostinato* в музыке XIX столетия.

Вариации в музыке романтиков и в русской музыке. Доминирование свободного подхода к теме и жанрово-характерного метода варьирования; переосмысление соотношения темы и вариаций; использование в вариациях различных приемов развития; роль вступлений, связок и код в вариационной форме.

Тема 6.2 Рондо: жанр, принцип, форма. Структурная и историческая типология.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Рондо: термин; значение представлений о круге в культуре и искусстве, их отражение в содержательной трактовке рондо в музыке. Песенно-танцевальная природа жанра рондо. Принцип рондальности, его действие в рондо и других формах.

Структурные разновидности рондо (нечетное – четное, рондо с добавленным рефреном и др.). «Куплетное» рондо. Область распространения. Концертная форма. Сфера применения, не ограниченная жанром концерта. Характеристика с точки зрения структуры, тонального плана, фактуры, тематизма.

Рондо в музыке классицизма. Рондо у романтиков. Проникновение принципа рондальности в другие формы. Рондообразность в духовной музыке.

Тема 6.3 Сонатная форма, ее структура и эволюция. Применение формы в разных жанрах.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Многообразие жанровых проявлений сонаты. Бытование ее в прикладной сфере и в области неприкладной музыки в качестве инструментальной пьесы, части цикла, выполняющей функцию вступления, или циклического произведения для разных инструментов.

Сонатная форма Барокко. Происхождение от барочной двухчастной формы. Влияние на становление сонатной формы риторической диспозиции. Особенности композиции: преимущественная двухчастность, развертывание ее на основе логики тонального плана – соотносительность разделов формы с зонами действия тональностей, сравнительная независимость тонального и тематического уровней композиции, множественность решений тематической организации (однотемность, тематическая однородность, многотемность).

Тема 6.4 Контрольный урок.

Форма проведения занятия: практическая.

Модуль 7. Свободные, смешанные и циклические формы

Тема 7.1 Свободные и смешанные формы, методика их анализа.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Неоднозначность понятия свободной формы. Свободная форма как свободная трактовка типовой композиции или полное ее отрицание. Действие в свободных формах общих принципов формообразования и типов изложения. Исторические предпосылки возникновения свободных форм.

Способы взаимодействия форм. Равноправие или подчинение, синхронность и несинхронность. Виды взаимодействия форм: контрастно-составные формы (нетипичное сопоставление типичных структур), смешанные формы (взаимодействие разных структур в одной) и модулирующие (переход от одной типовой структуре к другой).

Примеры из светской и духовной музыки по выбору педагога.

Тема 7.2 Циклические светские формы, их типология. Проблема целостности цикла.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Циклические формы: термин и понятие. Две главные тенденции в структуре циклических композиций – к дискретности (самостоятельность частей, их контрастирование, прежде всего, по темпу) и к объединению (содержательному и конструктивному). Классификация циклических форм, выделение важнейших циклов – сюитного и сонатно-симфонического, их типологическое сравнение.

Сюитный цикл – термин «сюита», другие наименования жанра; генезис; аффектная, риторическая и галантно-сюжетная трактовка содержания сюиты; принципы построения: «основные» танцы, последование их в соответствии с логикой прогрессирующего контраста, вставные номера и вступительные части; тональное и интонационное объединение цикла.

Тема 7.3 Анализ разных типов цикла.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Сонатно-симфонический цикл. Становление сонатно-симфонического цикла в эпоху Классицизма, воздействие классицистских эстетических установок на данный процесс; характеристика сонатно-симфонического цикла; трактовка цикла в зависимости от жанра (симфонии, сонаты, концерта, квартета).

Цикл миниатюр – сравнение с сюитным и сонатно-симфоническим циклами (общее и отличное), вопрос об их сближении и взаимовлиянии.

Тема 7.4 Циклические формы в духовной музыке.

Форма проведения занятия: лекционная, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Литургия. Всенощное бдение. Панихида. Особенности построения цикла.

Принципы объединения номеров цикла: богослужебный, тематический, темповый, тональный и проч.

Музыкальная драматургия цикла.

Тематические и интонационные связи частей цикла.

Анализ циклов Литургии, Всенощного бдения, Панихиды (по выбору педагога).

6. Фонд оценочных средств

Контроль успеваемости и степени усвоения материала по дисциплине «Анализ музыкальных форм» осуществляется регулярно.

Своевременная проверка домашних заданий, еженедельный опрос студентов, контрольные уроки по темам, итоговый зачетный урок должны обеспечить качественное усвоение материала.

Формой *промежуточной аттестации* учащихся по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» является дифференцированный зачёт.

Зачётные требования в теоретической части включают все темы, пройденные в соответствии с тематическим планом. Помимо этого, ответы содержат практическую часть, ориентированную на целостный анализ музыкального произведения.

Устный зачёт состоит из двух частей:

1. ответ на теоретический вопрос;
2. целостный анализ одного крупного нескольких небольших музыкальных произведений, предпочтительно духовных песнопений и сочинений классиков романтического направления.

6.1 Вопросы и задания для текущего контроля успеваемости

5 семестр

Контрольный урок 2.4

Форма проведения занятия: практическая.

Музыкальная форма и содержание:

- музыкальное содержание и его специфика в духовных сочинениях;
- основные стороны организации музыкального языка;
- форма в музыкальном произведении;
- основные принципы музыкального формообразования;
- композиция и драматургия в музыкальном произведении.

Контрольный урок 4.4

Форма проведения занятия: практическая.

Период и его разновидности:

- дать определение формы «период»;
- назвать разновидности периода по тональному плану. В каких случаях они встречаются;
- назвать основные признаки «большого» и «малого» периода;
- назвать основные разновидности периода по структурным признакам;
- в предложенном музыкальном примере дать полную характеристику периода.

Контрольный урок 5.3

Форма проведения занятия: практическая.

Простые двух- и трехчастная формы:

- дать определение простой двухчастной формы;
- дать определение простой трехчастной формы;
- в предложенном музыкальном примере найти границы частей, определить тип формы, тематические особенности частей.

Сложные двух- и трехчастная формы:

- дать определение сложной двухчастной формы;
- дать определение сложной трехчастной формы;
- в предложенном музыкальном примере найти границы частей, определить тип формы, тематические особенности частей.

6 семестр

Контрольный урок 5.10

Форма проведения занятия: практическая.

Вокально-хоровые формы:

- специфика формообразования в вокальной музыке. Типология вокальных форм;
- методика анализа композиции вокального произведения;
- формы хоровой музыки, методика их анализа;
- жанры и формы духовной музыки;
- полифонические формы и приемы.

Контрольный урок 6.4

Форма проведения занятия: практическая.

Вариационная форма:

- дать определение вариационной форме;
- первичная схема вариационной формы;
- сходство и различие вариаций от других форм;
- область применения вариационной формы.

Рондо:

- дать определение форме рондо;
- первичная схема формы рондо;
- сходство и различие рондо от других форм;
- область применения формы рондо.

Рондо–сонатная форма:

- дать определение рондо-сонатной форме;
- первичная схема рондо-сонатной формы;
- сходство и различие рондо-сонатной от сонатной формы;

– область применения рондо-сонатной формы.

6.2 Вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к зачету

6 семестр

1. Форма в музыкальном произведении: явление и понятие. Прототипы и основные принципы музыкального формообразования.
2. Композиция и драматургия как стороны музыкального произведения.
3. Музыкальное содержание и его специфика.
4. Основные стороны организации музыкального языка и элементы произведения.
5. Жанр в музыке. Классификация жанров. Жанровый анализ.
6. Стил в музыке. Стилиевой анализ.
7. Функции частей музыкального произведения. Типы изложения музыкального материала.
8. Период. Термин, понятие, структурная и жанровая классификация.
9. Простые формы. Жанровые истоки, структурные разновидности.
10. Сложные формы и их структурные разновидности.
11. Специфика формообразования в вокальной музыке. Типология вокальных форм.
12. Методика анализа композиции вокального произведения.
13. Формы хоровой музыки, методика их анализа.
14. Жанры и формы духовной музыки.
15. Вариации: принцип и форма. Структурная и историческая типология.
16. Рондо: жанр, принцип, форма. Структурная и историческая типология.
17. Сонатная форма, ее структура и эволюция.
18. Свободные и смешанные формы.
19. Циклы в православной музыке.
20. Особенности формообразования в отечественной духовной музыке православной традиции.

Примерные образцы билетов к зачету

Билет №1

1. Теоретический вопрос: «Жанр в музыке; методика жанрового анализа произведения».
2. Произведение для анализа: Бетховен. Соната № 7, II часть.

Билет №2

1. Теоретический вопрос: «Период – термин, понятие, явление. Структурная и жанровая типология периода».
2. Произведение для анализа: А. Кастальский, «Херувимская песнь» g-moll.

6.3 Критерии оценки

Для получения зачёта необходимы: ориентация в проблематике курса, полнота выполнения задания, знание теоретических источников.

Оценка уровня сформированности компетенции	
Шкала оценивания для промежуточной аттестации	Шкала оценивания по 100-балльной шкале
Экзамен / дифференцированный зачет	
5 (отлично)	90 – 100 %
4 (хорошо)	76 – 89 %
3 (удовлетворительно)	60 – 75 %
2 (неудовлетворительно)	Ниже 60 %

№ п/п	Критерии	1 оценочная единица	2 оценочных единицы	3 оценочных единицы	4 оценочных единицы
1	Полнота ответа и выполненного анализа	отсутствует	слабая	хорошая	отличная
2	Стиль изложения и общая лексика	плохой стиль, скудная лексика	удовлетворительный	хороший	отличный
3	Понятийный аппарат	не владеет	владеет слабо	владеет хорошо	владеет отлично
4	Навыки аналитического рассмотрения материала	отсутствуют	слабые	хорошие	отличные
5	Знание теоретического материала	отсутствует	слабое	хорошее	отличное
6	Общая аналитическая эрудиция	отсутствует	слабая	хорошая	отличная

Общий балл (от «2» до «5») выставляется, исходя из суммы оценочных единиц:

«5» – 16-20 оцен. ед.

«4» – 12-15 оцен. ед.

«3» – 8-11 оцен. ед.

«2» – менее 8 оцен. ед.

Критерии оценки знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся по дисциплине в период текущего контроля успеваемости	
Оценка	Показатели
5 (отлично)	Обучающийся знает, уверенно и свободно излагает основное содержание изучаемой темы или вопроса, владеет предметной терминологией; дает логичный и последовательный ответ, отличающийся глубиной и полнотой раскрытия темы или вопроса, доказательностью выводов; обучающийся отвечает на дополнительные вопросы; имеет собственную точку зрения, аргументированно доказывает ее
4 (хорошо)	Обучающийся демонстрирует знание и понимание основного содержания темы или вопроса; владеет предметной терминологией; дает логически выстроенный, достаточно полный ответ по вопросу; владеет материалом на достаточном уровне, но допускает одну-две неточности или ошибки; испытывает затруднения в отстаивании собственной позиции
3 (удовлетворительно)	Обучающийся имеет представление о предмете обсуждения; дает ответы на дополнительные вопросы и приводит примеры; слабо владеет навыками анализа; допускает несколько ошибок в содержании ответа, при этом ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы или вопроса; испытывает затруднения в дискуссии, аргументации ответа или точки зрения
2 (неудовлетворительно)	Обучающийся демонстрирует незнание основного содержания темы или вопроса, обнаруживает существенные пробелы в знаниях учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; затрудняется делать выводы и отвечать на дополнительные вопросы

7. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Лаврентьева, И. В. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений / И. В. Лаврентьева. – Москва: Музыка, 1978. – 77 с.
2. Мазель, Л. Строение музыкальных произведений: учебное пособие / Л. Мазель. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва: Музыка, 1979. – 536 с.
3. Способин, И. В. Музыкальная форма / И. В. Способин. – Москва: Музыка, 1984. – 400 с.

Дополнительная литература

1. Музыкальная форма : учебно-методический комплекс / авт.- сост. О. В. Синельникова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный университет культуры и искусств, Институт музыки и др. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. – 220 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275380> (дата обращения: 28.02.2021). – Текст : электронный.
2. Живов, В. Л. Исполнительский анализ хорового произведения / В. Л. Живов. - Москва : 2018. - 118 с. - ISBN 978-5-534-07191-7 – Текст : непосредственный.
3. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений: учебник для вузов / С. С. Скребков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2018. – 302 с.
4. Тюлин, Ю. Музыкальная форма. Учебник по музыкальной форме / Ю. Тюлин, Т. Бершадская, И. Пустыльник и др. – Москва: Музыка, 1974. – 361 с.
5. Холопова, В. Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: учебное пособие / В. Н. Холопова. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 376 с.
6. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства / В. Н. Холопова. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 320 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

Для поиска необходимых материалов рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета. Некоторые сайты – нотные библиотеки и аудио/видео материалы:

- <http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR>
- <http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html>
- <http://notes.tarakanov.net/>
- <http://classic.chubrik.ru/>
- <http://www.scorsers.com/>

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса

Для освоения дисциплины необходимы следующие технические средства обучения:

- проигрыватели компакт-дисков (формат аудио-CD и MP 3);
- проигрыватель для прослушивания виниловых дисков;
- магнитофон для прослушивания аудиокассет, проигрыватели dvd;
- музыкальный инструментарий.

Необходимы учебная и методическая литература по курсу, аудио- и видеозаписи анализируемых произведений, нотные издания.

10. Методические рекомендации

10.1 Методические рекомендации по анализу музыкальных произведений

План анализа музыкальных произведений

I. Общий предварительный обзор

Тип формы (простая трехчастная, сонатная и т.д.)

Цифровая схема формы в крупных чертах, с буквенными обозначениями тем (частей) и их названиями (первый период, разработка и т. д.)

II. Анализ каждой из основных частей.

Функции каждой части в форме (первый период, середина)

Тип изложения (экспозиционный, срединный)

Тематический состав, его однородность или контрастность; его характер и средства достижения этого характера.

Какие элементы подвергаются развитию; способы развития (повторение, варьирование, сопоставление); тематические преобразования.

Место кульминации, если она есть; способы, которыми она достигается и покидается.

Тональное строение, кадансы, их соотношение. Замкнутость или разомкнутость.

Подробная цифровая схема; характеристика структуры, наиболее важные моменты суммирования и дробления; дыхание короткое или широкое. Характеристика пропорций.

III. Анализ соподчинения основных частей в целом

Тематические соподчинения; однородность или контрастность; их подчеркнутость или сглаживание.

Темповая однородность или контрастность в связи с тематическими соотношениями.

Тональные соподчинения.

Высотный профиль в крупных чертах; соотношение кульминаций в связи с динамической схемой.

Характеристика общих пропорций.

Характеристика целого, степень типичности формы; основы ее строения (сквозное развитие, сопоставление).

10.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Цель самостоятельной работы студентов – в подготовке к групповым занятиям по предмету «Анализ музыкальных форм». Результат контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

Самостоятельная работа студентов в курсе анализа музыкальных форм обеспечивается в первую очередь систематически планируемыми домашними заданиями. Они предполагают: конспектирование специальной учебной литературы, анализ нотного текста с тех или иных выработанных в курсе занятий позиций.