

**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: 09.01.2023 17:01:31
Ключ: bbabbbdc-a4e3-46f3-8841-2b831c57141e

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
учебной работе Брижаникова М.Ю.

2019 г.

**Рабочая программа дисциплины
«Анализ музыкальных форм»
основной образовательной программы подготовки служителей
Русской Православной Церкви
по специальности:
«Регент церковного хора, преподаватель»**

Трудоемкость дисциплины - **64 часа**
Форма обучения – **очная**

г. Саранск, 2019

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Целью изучения дисциплины является:

- сформировать систему знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для понимания становления и развития музыкальной формы произведения;
- выработать элементарные музыкально-технические навыки анализа музыкальных произведений, необходимые для освоения дисциплины и дальнейшего музыкального развития, обучающегося;
- сформировать основу для самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения.

Задачами дисциплины являются:

- научить понимать процесс формообразования и становления музыкальной формы;
- сформировать и развить музыкальное мышление обучающихся, их аналитические способности;
- сформировать навык анализа как небольших фрагментов частей, так и законченных произведений;
- сформировать навык составления схем музыкальной формы произведений;
- сформировать навык целостного анализа произведения;
- расширить музыкальный и общий кругозор обучающихся.

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование следующих *профессиональных компетенций*:

- ПК-1. Целостно, духовно и эстетически воспринимать православные произведения и исполнять их в соответствии с православной церковной традицией;
- ПК-4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания и практические навыки в процессе поиска интерпретаторских решений.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

- простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату;
- понятие о циклических и смешанных формах;
- функции частей музыкальной формы;
- специфику формообразования в вокальных произведениях;

уметь:

- выполнять анализ музыкальных произведений светской и духовной музыки;
- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
- рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;

владеть:

- навыками анализа форм музыкальных произведений, различными аналитическими подходами к музыке;
- способностью интерпретировать данные анализа;
- системой теоретических знаний, включающих базовые понятия и терминологию.

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

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные ранее по дисциплинам: «Элементарная теория музыки», «Гармония», «Сольфеджио», «Музыкальная литература», «История церковной музыки», «Церковное пение», «Дирижирование», «Фортепиано».

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

Анализ музыкальных произведений – последняя по времени прохождения и обобщающая по содержанию часть цикла теоретических дисциплин, в которой рассматриваются произведения всех эпох и жанров.

Изучение дисциплины позволяет углубить и расширить знания по ранее изученным дисциплинам: «Музыкальная литература», «История церковной музыки», «Гармония», «Дирижирование», «Практика работы с хором», «Фортепиано», «Постановка голоса», «Церковное пение», а также практик.

4. Объем освоения программы учебной дисциплины

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 64 академических часа в 5-6 семестрах. Завершается изучение дисциплины дифференцированным зачетом в 6 семестре.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Разделы, темы дисциплины	Сем.	Объем часов			Компетенции	Формы текущего контроля
			Лекц.	Практ.	Всего часов		
1	Раздел 1. Введение в дисциплину					ПК-1 ПК-4	
1.1	Цели и задачи дисциплины	5	2		2		Устный опрос
2	Раздел 2. Простые и сложные формы					ПК-1 ПК-4	
2.1	Функции частей музыкальной формы. Типы изложения музыкального материала	5	1	1	2		Устный опрос Анализ произведений
2.2	Период и его разновидности	5	2	1	3		

№ п/п	Разделы, темы дисциплины	Сем.	Объем часов			Компетенции	Формы текущего контроля	
			Лекц.	Практ.	Всего часов			
2.3	Контрольный урок (Семинар)	5		1	1		Семинар	
2.4	Простая двухчастная форма	5	1	1	2		Устный опрос	
2.5	Простая трехчастная форма	5	1	1	2			
2.6	Контрольный урок (Семинар)	5		1	1		Семинар	
2.7	Период типа развертывания. Старинная двухчастная форма	5	1		1		Устный опрос Анализ произведений	
2.8	Сложная трехчастная форма	5	1	1	2			
2.9	Сложная двухчастная форма	5	1		1			
2.10	Контрольный урок (Контрольная работа)	5		1	1		Контрольная работа	
3	Раздел 3. Вокально-хоровые формы						ПК-1 ПК-4	
3.1	Речь и мелодия. Сходство и различие. Способы воспроизведения и изображения речевой интонации в музыке	5	1	1	2			Устный опрос Письменная работа Анализ произведений
3.2	Мелодия и стихотворный текст	5	1	1	2	Анализ произведений		
3.3	Специфика формообразования в вокальной музыке	5	1	1	2			
3.4	Методика анализа композиции вокального произведения	5	1	1	2			
3.5	Формы хоровой музыки. Строфическая, сквозная и смешанные формы	5	1	1	2			
3.6	Жанры и формы духовной музыки. Циклические формы в духовной музыке	5	1	1	2			
3.7	Контрольный урок (Семинар)	5		2	2	Семинар		
	Итого:		17	15	32			
4	Раздел 4. Крупные формы: вариационная, рондо, сонатная форма, рондо-соната					ПК-1 ПК-4		
4.1	Вариационная форма	6	2	1	3			
4.2	Контрольный урок (Контрольная работа)			1	1		Контрольная работа	
4.3	Рондо	6	2	2	4		Устный опрос	
4.4	Сонатная форма	6	4	4	8			
4.5	Контрольная работа	6		2	2		Семинар	

№ п/п	Разделы, темы дисциплины	Сем.	Объем часов			Компетенции	Формы текущего контроля
			Лекц.	Практ.	Всего часов		
	(Семинар)						
4.6	Рондо-соната	6	1	1	2		
4.7	Контрольный урок (Контрольная работа)			2	2		Контрольная работа
5	Раздел 5. Смешанные и свободные формы, циклические формы					ПК-1 ПК-4	
5.1	Смешанные и свободные формы	6	1	1	2		Анализ произведений
5.2	Циклические формы	6	1	1	2		
5.3	Контрольная работа (Контрольная работа)			1	1		Контрольная работа
5.4	Полифонические формы	6	2	1	3		
Дифференцированный зачет		6		2	2		Зачет
Итого:			13	19	32		
Всего по дисциплине:			30	34	64		

5.2. Развернутый тематический план

Раздел 1. Ведение в дисциплину

Тема 1.1. Цели и задачи дисциплины.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Анализ как путь раскрытия композиторского замысла. Средства выразительности, элементы языка. Понятие о целостном анализе. Жанр. Особенности содержания в музыкальном искусстве. Единство формы и содержания.

Раздел 2. Простые и сложные формы

Тема 2.1. Функции частей музыкальной формы. Типы изложения музыкального материала.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Членение музыкальной формы на разделы. Признаки цезуры. 6 функций частей. 3 типа изложения и их признаки. Принципы развития в музыкальной форме (повторение, измененное повторение, разработка, производный контраст, контраст-сопоставление).

Тема 2.2. Период и его разновидности.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Определение периода как наименьшей формы, в которой излагается относительно законченная музыкальная мысль, форма, завершенная каденцией в исходной или новой тональности. Использование периода как части более крупного целого, как формы самостоятельного произведения. Предложение – составная часть периода. Период повторного и неповторного строения. Период из 3-х предложений. Период единого строения. Сложный период. Периоды однотональные и модулирующие. Масштабно-тематические структуры.

Тема 2.3. Контрольный урок.

Форма проведения занятия: семинар.

Контрольный урок проводится по темам 2.1. Функции частей музыкальной формы. Типы изложения музыкального материала; 2.2. Период и его разновидности.

Тема 2.4. Простая двухчастная форма.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Форма, в которой I часть – период, а II часть – период или построение не сложнее периода. Применяется в песнях, танцах, вокальных и инструментальных пьесах, и как часть более крупных форм. Форма репризная и безрепризная. В репризной форме зависимость II части от I части. В безрепризной форме II часть – контрастный или развивающий тип. Возможное повторение частей простой двухчастной формы.

Тема 2.5. Простая трехчастная форма.

Форма проведения занятия: лекционная, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Форма из 3-х частей: I часть – период, остальные – не сложнее периода. Применяется в самостоятельных пьесах и как раздел более сложной формы. Разновидности зависят от II части: развивающая (однотемная) и контрастная (двухтемная). I часть – обычный период, однотональный или модулирующий. II часть – развивающая середина с гармонической и тональной неустойчивостью или контрастная середина с устойчивым началом и неустойчивым окончанием. III часть – точное или измененное повторение I части (варьирование, сокращение, расширение). Возможные повторения всех или отдельных частей. Вступление и заключение; их небольшие размеры. Трехпятичастная и двойная трехчастная формы.

Тема 2.6. Контрольный урок.

Форма проведения занятия: семинар.

Контрольный урок проводится по темам: 2.4. Простая двухчастная форма; 2.5. Простая трехчастная форма.

Тема 2.7. Период типа развертывания. Старинная двухчастная форма.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Основные черты периода типа ядра и развертывания. Ядро темы, его завершение полной или половинной каденцией. Секвентное развертывание тематического материала, тонально-гармоническое направление развития в параллельную тональность для минора, в доминантовую тональность для мажора и минора. Однотемность старинной двухчастной формы. Первая часть – период типа развертывания. Вторая часть как продолжение развития темы. Направленность тонального движения к одной из субдоминантовых тональностей и возвращение в основную тональность. Возможное превышение масштаба второй части по отношению к первой.

Тема 2.8. Сложная трехчастная форма.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Репризная форма из 3-х частей, каждая из которых (или хотя бы первая) сложнее периода. Обязательный контраст тем. Преобладающее значение первой части, более яркой в образном,

тематическом, гармоническом отношениях и более развитой по масштабам (она является простой трехчастной, реже простой двухчастной формой). Разновидности зависят от II части формы: с трио и с эпизодом. Трио – конструктивная четкость, устойчивая форма: простая 3-х или 2-х частная форма, иногда – период. Эпизод – неустойчивость построения, изложение и развитие контрастного материала по отношению к материалу I части, тональная незамкнутость. III часть – реприза; утверждение начальной темы; реприза точная или измененная – варьированная, сокращенная, расширенная, динамизированная. Кода – развитое дополнение, отражение основного контраста, образный синтез.

Тема 2. 9. Сложная двухчастная форма.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Применение преимущественно в вокальной музыке и в жанрах прелюдий и фантазий в инструментальной музыке. Соотношение частей в форме, функции частей, качество контраста между частями, тональные соотношения.

Тема 2.10. Контрольный урок.

Форма проведения занятия: контрольная работа.

Контрольный урок проводится по темам: 2.8. Сложная трехчастная форма; 2.9. Сложная двухчастная форма.

Раздел 3. Вокально-хоровые формы

Тема 3.1. Речь и мелодия. Сходство и различие. Способы воспроизведения изображения речевой интонации в музыке.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Речевой и музыкальный ритм. Акценты. Темп. Тембр и мелодическая линия. Способы воспроизведения и изображения речевой интонации в музыке. Речевой ритм. Встречный ритм в вокализации текста, основанной на силлабическом принципе. Силлабический принцип. Внутрислоговый распев. Кантилена. Смещение и борьба акцентов. 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.

Тема 3.2. Мелодия и стихотворный текст.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Специфика стиха. Стихотворные размеры. Основные принципы вокализации поэтического текста: метрический, декламационный, кантеленный, 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.

Тема 3.3. Специфика формообразования в вокальной музыке. Типология вокальных форм. Методика анализа композиции вокального произведения

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Строфическая (куплетная) – как «изначальная» форма вокальной музыки, связанная с ее жанрово-историческими истоками. Общее отличие вокальных форм от инструментальных: меньшая распространенность закреплённых 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 (ее большая актуальность для классико-романтического периода), где главный критерий – отношение к строфичности стихотворного текста. Последующая дифференциация как строфических, так и нестрофических форм с точки зрения тематического контраста (т. е. на «однотемные» и »разнотемные»). Дальнейшее выделение разновидностей указанных форм с учетом функционального соотношения частей композиции (возможность сравнения на этом уровне с типами инструментальных структур).

Тема 3.4. Методика анализа композиции вокального произведения.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Методики анализа вокального произведения. Подробный разбор методики В. Н. Холоповой. Разбор вокальных произведений по методике В. Н. Холоповой.

Теоретическое рассмотрение вокального произведения

Практика анализа вокального произведения (по В. Н. Холоповой)

1а	Жанр литературно-поэтического произведения	1б	Жанр музыкального произведения		
2а	Обобщенное содержание литературно-поэтического текста	2б	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	4б	Изменения структуры словесного текста: повторения строк, слов в музыкальной форме	4в	Форма музыкальная, ее части, разделы
5а	Метр, ритм, стопы, словесный ритм в стихе; членение по синтаксису, привнесение элементов ритмической симметрии в прозе	5б	Музыкальный метр и ритм: тактовый метр, соблюдение правила альтеранса, квадратность – неквадратность, правило просодии, ритмический рисунок		
6	Взаимодействие вокальной (хоровой) и инструментальной партий				
7	Выводы				

Тема 3.5. Формы хоровой музыки. Строфическая, сквозная и смешанные формы.

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.

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

Варьированная строфа. Куплетно-вариационная форма. Куплетно-вариационная форма.

Сквозная форма. Сквозная строфическая форма. Сквозная нестрофическая форма. Разновидности сквозной нестрофической формы: контрастная и неконтрастная. Смешанные формы

Тема 3.6. Жанры и формы духовной музыки. Циклические формы в духовной музыке.

Форма проведения занятия: лекционная, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

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. 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. Причастны и их типы.

Литургия. Всенощное бдение. Особенности построения цикла.

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

Музыкальная драматургия цикла. Тематические и интонационные связи

Тема 3.7. Контрольный урок.

Форма проведения занятия: семинар по темам 3.1 – 3.6.

Раздел 4. Крупные формы: соната, вариации, рондо

Тема 4.1. Вариационные формы.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Форма, состоящая из изложения темы и ее неоднократных воспроизведений в измененном виде. Вариации бывают: 1) строгие, 2) свободные, 3) на выдержанный бас,

4) на выдержанную мелодию. Строгие вариации – применяются у венских классиков: сохранение формы и гармонического плана темы, часто темпа и метра. Метод фигурационного варьирования. Свободные вариации – в эпоху романтизма. Принцип: отдельный элемент темы ставится в новые условия и приобретает иной образный смысл, получая развитие, не повторяющее развитие темы – различия в форме, интенсивность гармонических изменений, свобода тональных планов. Вариации на выдержанный бас – многократное повторение темы в басовом голосе при постоянном обновлении материала верхних голосов. Применяется в органной, клавирной, скрипичной и вокальной музыке. Вариации на выдержанную мелодию – варьирование сопровождения, неизменяемой мелодии, проводимой в одном из верхних голосов. Применяется в творчестве русских и советских композиторов («глинкинские вариации»). Варьирование гармоническое, тональное, оркестровое, фактурное. Многотемные вариации.

Тема 4.2. Контрольный урок.

Форма проведения занятия: контрольная работа.

Контрольный урок проводится по теме: 4.1. Вариационные формы.

Тема 4.3. Рондо.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Форма, основанная на многократном (не менее 3 раз) проведении главной темы, в чередовании с отличными друг от друга эпизодами. Происхождение из песенно-танцевальной музыки. Старинное рондо (рондо французских клависинистов) применяется в основном в клавесинной музыке XVII-XVIII вв. Самостоятельные пьесы, части в сюитах, партитах: простота гомофонного склада, господство мелодического начала, обилие мелизматики. Классическое рондо (рондо венских классиков): связность развития, динамика, цельность, простота мысли, сложность ее развития, 5 частей, их развитость, контрастность. Применяется в финалах, реже в других частях цикла, иногда самостоятельные сочинения. Простая 2-х или 3-х частная форма в рефрене, проведение в главной тональности. Различное строение эпизодов. Второй эпизод – центральный раздел формы – большая протяженность, устойчивая форма. Наличие связок, способствующих непрерывности движения. Кода – синтезирование материала. Форма рондо в эпоху романтизма. Свободные формы рондо.

Тема 4.4. Сонатная форма.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Репризная форма, в экспозиционном изложении основанная на тональном контрасте двух основных тем, который после разработки снимается в репризе, т.к. вторая тема переносится в основную тональность. Форма возникла у венских классиков. Вступление: 1) контрастно-оттеняющее; 2) подготавливающее; 3) излагающее лейтмотив или другую тему, важную для дальнейшего развития. Экспозиция – модулирующий первый раздел формы. Содержит: 1) главную партию – в основной тональности; 2) связующую партию – выполняющую функцию тонального и тематического перехода от главной к побочной партии;

3) побочную партию – образный, тональный, тематический, структурный контраст к главной партии; 4) заключительную партию – утверждающую тональность побочной партии и основные интонации экспозиции. Разработка – раздел, посвященный развитию тем экспозиции. Использование тем в расчлененном виде; членение разработки на разделы по тональному тематическому признаку. Реприза – раздел, воспроизводящий экспозицию с изменениями, направленными на достижение устойчивости – побочная и заключительная партии проводятся в тональности главной партии. Репризы бывают: 1) точная; 2) сокращенная; 3) динамизированная; 4) зеркальная. Кода – подведение итога, приведение контрастов к единству, утверждение главной мысли. Различные масштабы коды. Разновидности сонатной формы. Сонатная форма без разработки, вместо которой может быть связка. Из-за отсутствия активного разработочного раздела – большая певучесть, малая контрастность тем, меньшие масштабы, отсутствие повторения экспозиции, варьирование тем в репризе. Применение в медленных частях сонатно-симфонических циклов. Сонатная форма с эпизодом, где вместо разработки развернутый эпизод. Внесение дополнительного контраста, близкого по типу к контрасту трио. Соната с двойной экспозицией. Жанр концерта: 1) две различные экспозиции: 2) каденция. Вступительный характер оркестровой экспозиции, завершение побочной партии в основной тональности. Обычный тональный план второй экспозиции. Простота разработок. Частые перепланировки в репризах. Каденция – род виртуозной фантазии на темы концерта. Расположение в среднем разделе коды перед заключительным разделом.

Тема 4.5. Контрольный урок.

Форма проведения занятия: семинар.

Контрольный урок проводится по теме: 4.4. Сонатная форма.

Тема 4.6. Рондо-соната.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Семичастная рондообразная форма, в которой соотношение первого и третьего эпизодов подобно соотношению побочной партии в сонатной экспозиции и репризе. Разновидности: с эпизодом и разработкой. Черты рондо: тематизм песенно-танцевальный, чередование основной темы (главной партии) с эпизодами, наличие центрального эпизода. Отличие от рондо: повторение первого эпизода (побочной партии) в иной тональности. Черты сонаты: соотношение первой темы и первого эпизода подобно главной и побочной партиям, соединенным связующей; в заключительной части главная и побочная тонально сближаются; разработка приближает форму к сонатной. Отличие от сонаты: после побочной партии проводится главная в основной тональности. Применяется в основном в финалах концертов, сонат, реже симфоний.

Тема 4.7. Контрольный урок.

Форма проведения занятия: контрольная работа.

Контрольный урок проводится по теме: 4.6. Рондо-соната.

Раздел 5. Смешанные и свободные формы, циклические формы

Тема 5.1 Смешанные и свободные формы.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Свободная форма – имеющая индивидуальный замысел, несоответствующий нормам ни одной из обычных форм. Возникла в инструментальной музыке XVI века. Фантазия – отсутствие определенного типа структуры, включение импровизационных моментов. Смешанная форма – в которой присутствуют признаки двух или более сложившихся форм. Расцвет в эпоху романтизма. Сочетания: сонатной и циклической; сонатной и вариационной; рондо, сонатная и вариационная; рондо, трехчастная и вариации.

Тема 5.2. Циклические формы.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Форма из нескольких законченных контрастных частей, объединенных единством замысла. Связи частей: сюжетные, образные, тематические, структурные, жанровые. Циклы: сюита, сонатно-симфонический, вокальный. Сюита: 1) старинная из 4-х танцев (аллеманда, сарабанда, куранта, жига); 2) новая сюита – жанровые связи, сюиты миниатюр (Шуман «Карнавал»). Сонатно-симфонический цикл: создание венскими классиками 3-х и 4-х частных циклов (сонат, симфоний, концертов).

Куплетная форма, две ее разновидности: с припевом и без припева. Сквозная строфическая и сквозная нестрофическая формы. Особенности претворения в музыке с текстом простой двухчастной, простой трехчастной, сложной трехчастной формы.

Тема 5.3. Контрольный урок.

Форма проведения занятия: контрольная работа.

Контрольный урок проводится по теме: 5.2. Циклические формы.

Тема 5.4. Полифонические формы.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Основные выразительные и формообразующие средства полифонии: 1) имитация – воспроизведение темы, непосредственно перед этим прозвучавшей, в другом голосе; 2) канон – непрерывная имитация, воспроизводящая весь материал начинающего голоса. Преобразования темы: 1) увеличение – воспроизведение темы более крупными длительностями; 2) уменьшение – воспроизведение темы более мелкими длительностями; 3) обращение – варьирование темы противоположным направлением составляющих ее интервалов; 4) ракоходное движение – воспроизведение темы от конца к началу. Фуга – высшая форма полифонии, имеющая в каждом случае индивидуальное структурное выполнение, предполагающая имитационное изложение темы во всех голосах с последующим развитием и завершением. Тема, ответ, противосложение, интермедия, стретта – основные элементы фуги. Тема – ведущая музыкальная мысль, выраженная односторонне: 1,5-2 такта, мелодическая и ритмическая определенность, ясная тональная принадлежность, однородная или контрастная. Ответ – имитация в тональности D или S. Тональный и реальный ответ. Противосложение – контрапункт к ответу, мелодическое продолжение темы. Интермедия – построение между проведениями темы, неустойчивый,

развивающий склад. Стретта – имитационное проведение с вступлением имитирующего голоса до окончания темы в начинающем. Строение фуги:

1) Экспозиция – начальное проведение темы во всех голосах. 2) Контрэкспозиция – вторая экспозиция с иным распределением по голосам темы и ответа. 3) Средний раздел – с тональным развитием одиночных и групповых проведений темы. 4) Заключительный раздел – возвращение основной тональности, небольшие размеры, использование стретт.

Методически трудной является тема «Полифонические формы». В зависимости от конкретных условий учебной работы прохождение может быть ограничено формой фуги.

6. Фонд оценочных средств

6.1. Материалы для проведения промежуточной аттестации

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.

Зачетный урок по дисциплине «Анализ музыкальных форм» включает различные формы работы и проверки материала. Его можно провести как в виде письменной работы по основным темам курса, так и сочетать письменные задания с устным ответом или с практической частью – с анализом музыкального произведения или его фрагмента.

6.2. Перечень вопросов и заданий к контрольным урокам 5 семестр

Вопросы к контрольному уроку 2.3.

Форма проведения занятия: семинар.

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.

Вопросы к контрольному уроку 2.6.

Форма проведения занятия: семинар.

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.

Вопросы к контрольному уроку 2.10.

Форма проведения занятия: практическая (контрольная письменная работа).

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.

Вопросы к контрольному уроку 3.7.

Форма проведения занятия: семинар.

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.

6 семестр

Вопросы к контрольному уроку 4.2.

Форма проведения занятия: практическая (контрольная письменная работа).

Вариационная форма:

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

Вопросы к контрольному уроку 4.5.

Форма проведения занятия: семинар.

Рондо:

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

Вопросы к контрольному уроку 4.7.

Форма проведения занятия: практическая (контрольная письменная работа).

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.

Вопросы к контрольному уроку 5.3.

Форма проведения занятия: практическая (контрольная письменная работа).

Циклические формы:

- назвать возможные связи частей циклических форм;
- назвать основные виды циклов;
- старинная сюита – ее структура;
- дать определение куплетной формы, назвать ее разновидности;
- сходство и различие сквозной строфической и сквозной нестрофической форм;
- в предложенном музыкальном примере определить форму, дать объяснение.

6.3. Вопросы к зачету

1. Дайте определение музыкальной формы. Перечислите основные средства выразительности. Охарактеризуйте типы фактуры.

2. Перечислите основные жанры в соответствии с жанровой классификацией. Назовите, по каким признакам определяется жанр музыкального произведения.

3. Перечислите функции частей музыкальной формы. Охарактеризуйте типы изложения материала в музыкальной форме.

4. Дайте определение термину период. Раскройте строение периода, структурную и жанровую классификацию.

5. Определите простые формы. Раскройте строение и схемы простых двухчастных форм.

6. Охарактеризуйте простые трехчастные формы, строение, схемы простых трехчастных форм. Охарактеризуйте репризные и безрепризные формы.

7. Дайте определение сложных двухчастных форм. Перечислите виды сложных двухчастных форм. Охарактеризуйте ямбический и хореический типы. Раскройте схемы сложных двухчастных форм.

8. Дайте определение сложных трехчастных форм. Раскройте схемы сложных трехчастных форм. Перечислите виды реприз в сложных трехчастных формах.

9. Охарактеризуйте специфику формообразования в вокальной музыке. Охарактеризуйте типологию вокальных форм.

10. Раскройте методику анализа композиции вокального произведения.

11. Раскройте формы хоровой музыки, методику их анализа.

12. Охарактеризуйте жанры и формы духовной музыки.

13. Дайте определение вариационного цикла. Перечислите особенности формы вариаций. Охарактеризуйте вариации *bassoostinato*, строгие вариации, свободные вариации, двойные вариации.

14. Дайте определение форме рондо французских клавесинистов, рондо эпохи венского классицизма. Перечислите особенности рондо XIX века.

15. Дайте определение сонатной формы. Перечислите количество частей в сонатной форме. Охарактеризуйте строение экспозиции, разработки (тональный план, структура, виды вторых частей в сонатной форме), репризы (изменения, тональный план), коды, вступления.

16. Охарактеризуйте форму рондо-сонаты. Раскройте схему рондо-сонаты. Выделите особенности формы: признаки, общие с рондо и с сонатной формой.

17. Дайте определение цикла. Охарактеризуйте форму сюита (старинная сюита, классическая сюита, новая сюита). Охарактеризуйте сонатно-симфонический цикл (трехчастный и четырехчастный, выбор тональностей). Перечислите тематические связи частей цикла.

Примерные образцы билетов к зачету Билет № 1

1. Теоретический вопрос: Перечислите основные жанры в соответствии с жанровой классификацией. Назовите, по каким признакам определяется жанр музыкального произведения.

2. Произведение для анализа: В. Моцарт. Соната № 7, 1 часть.

Билет № 2

1. Теоретический вопрос: Охарактеризуйте жанры и формы духовной музыки.

2. Произведение для анализа: Д. С. Бортнянский. Концерт для смешанного хора «Тебе, Бога хвалим».

6.4. Критерии оценки устного ответа

Результаты оценивания устных ответов, обучающихся фиксируются в виде оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное усвоение учебного материала.

Оценка «отлично» – тема раскрыта полностью, с подробными объяснениями, студент свободно владеет материалом, основными терминами, понятиями, правилами, видит их взаимосвязь и приводит примеры; студент умеет делать выводы и обобщения. Речь грамотная, развитая; правильные предложения.

Оценка «хорошо» – тема раскрыта недостаточно полно, возможны менее подробные и менее глубокие объяснения, выводы и обобщения; студент владеет материалом, возможны затруднения при объяснении понятий и правил, при изложении мысли. Студент приводит примеры с трудом.

Оценка «удовлетворительно» – тема раскрыта поверхностно, по наводящим вопросам преподавателя. Отсутствует самостоятельное мышление – обучающийся с трудом приводит примеры, с трудом делает объяснения, выводы, обобщения по наводящим вопросам преподавателя. Речь малоразвита, примитивна.

Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся не может раскрыть тему, не может привести примеры, сделать выводы и обобщения даже по наводящим вопросам преподавателя. Речь малоразвита, примитивна.

6.5. Критерии оценки навыков анализа музыкального произведения (или фрагмента произведения)

Результаты оценивания навыков анализа музыкального произведения (или фрагмента произведения) обучающихся фиксируются в виде оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное усвоение навыков анализа музыкального произведения (или фрагмента произведения).

Оценка «отлично» – музыкальная форма определена правильно, обучающийся находит все части (предложения, фразы, периоды), кадансы, цезуры, умеет дать правильное название каждому построению; знание терминологии и теоретического материала.

Оценка «хорошо» – музыкальная форма определена правильно, но были допущены 1-2 ошибки, например, неправильно названо построение (вместо предложения – фраза или период), или не найдены кадансы. Допускаются 1-2 ошибки в знании терминологии и в теоретическом материале.

Оценка «удовлетворительно» – музыкальная форма определена с помощью наводящих вопросов преподавателя, допущены 3-5 ошибок при определении построений (частей, предложений, фраз, периодов), не найдены кадансы. Допускаются 3-5 ошибок в терминологии и в теоретическом материале.

Оценка «неудовлетворительно» – музыкальная форма не определена с помощью наводящих вопросов преподавателя, не найдены кадансы, отсутствует знание терминологии.

6.6. Обоснование степени сложности

Степень сложности определяется индивидуальными способностями студентов и требованиями программы. Преподаватель должен соблюдать индивидуальный подход в обучении, при составлении контрольных работ. Для слабых студентов (или без музыкального образования в объеме музыкальной школы) задания могут быть однотипными, но содержать меньший объем и меньшую степень сложности. Все обучающиеся в полном объеме изучают и отвечают теоретический материал. Для анализа музыкальных произведений рекомендуется подбирать различный музыкальный материал. Для слабых обучающихся произведения могут быть небольшими, с несложной фактурой, без сложностей в построении. Для сильных обучающихся можно анализировать произведения со сложной фактурой, более крупные по масштабу, содержащие дополнительные трудности (особенности строения).

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. Бобровский, В. О переменности функций музыкальной формы / В. Боровский. – Москва : Музыка, 1970. – 231 с.
2. Кюрегян, Т. Форма в музыке XVII – XX веков / Т. Кюрегян. – Москва : ТЦ Сфера, 2003. – 345 с.
3. Чернова, Т. Ю. Драматургия в инструментальной музыке / Т. Ю. Чернова. – Москва : Музыка, 1984. – 144 с.

4. Ручьевская, Е. А. Классическая музыкальная форма. Учебник по анализу / Е. А. Ручьевская. – Санкт-Петербург : Композитор, 1998. – 268 с.
5. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов / С. С. Скребков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 302 с.
6. Тюлин, Ю. Музыкальная форма. Учебник по музыкальной форме / Ю. Тюлин, Т. Бершадская, И. Пустыльник и др. – Москва : Музыка, 1974. – 361 с.
7. Холопова, В. Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм : учебное пособие / В. Н. Холопова. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. – 376 с.
8. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства / В. Н. Холопова. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. – 320 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

1. <http://www.ForumKlassika.ru/> – обсуждение проблем обучения классической музыке.
2. <http://www.musstudent.ru/> – интернет-портал, призванный предоставить все самое необходимое обучающемуся музыкального направления подготовки или специальности. Основную ценность портала представляет электронная библиотека, в которой находится сканированная литература, посвященная вопросам истории музыки, теории музыки, методике преподавания. В библиотеке можно найти литературу как консерваторского уровня, так и детской музыкальной школы, вплоть до пособий по музыкальной грамоте и сольфеджио. Также публикуются сборники конференций, отдельные статьи из журналов, сборников статей.
3. <http://www.lafamire.ru/> – представлены статьи и упражнения по изучению музыкально-теоретических предметов, таких как сольфеджио (аудио-диктанты), теория, анализ, гармония, полифония, музыкальная литература (жанры музыки и разборы музыкальных произведений).
4. <http://www.arsl.ru/> – музыковедческий сайт «Жизнь коротка, искусство вечно».
5. <http://www.classic-music.ru/> – сайт, посвященный проблемам классической музыки.
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/> – в помощь регенту-дирижеру.

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

Реализация учебной дисциплины проходит в кабинете № 6 «Кабинет музыкально-теоретических дисциплин».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- музыкальный инструмент (фортепиано);
- настенная доска с нотным станом;
- комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедиапроектор.

10. Методические рекомендации

10.1. Методические рекомендации по анализу музыкальных произведений

План анализа музыкальных произведений

I. Общий предварительный обзор

1. Тип формы (простая трехчастная, сонатная и т. д.)
2. 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.

1. Функции каждой части в форме (первый период, середина)
2. Тип изложения (экспозиционный, срединный)
3. Тематический состав, его однородность или контрастность; его характер и средства достижения этого характера.
4. Какие элементы подвергаются развитию; способы развития (повторение, варьирование, сопоставление); тематические преобразования.
5. Место кульминации, если она есть; способы, которыми она достигается и покидается.

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

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

III. Анализ соподчинения основных частей в целом

1. Тематические соподчинения; однородность или контрастность; их подчеркнутость или сглаживание.
2. Темповая однородность или контрастность в связи с тематическими соотношениями.

3. Тональные соподчинения.

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

5. Характеристика общих пропорций.

6. 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 (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, общими и профессиональными компетенциями, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов предполагает многообразные виды

индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и внеаудиторное время. Самостоятельная работа может выполняться студентом в классах для индивидуальных занятий, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, аудио и видеоматериалы, энциклопедии.

Цели самостоятельной работы:

- систематизация и закрепление теоретических знаний по дисциплине;
- развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений.

Задачи самостоятельной работы:

- научиться самостоятельно делать анализ музыкальной формы;
- определять в построениях кадансы, цезуры, части, модуляции;
- уметь правильно определять и давать названия музыкальным построениям;
- уметь использовать справочную и специальную литературу;
- практически освоить элементы музыкального языка;
- выработать умение анализировать элементы музыкального языка в единстве формы и содержания (целостный анализ).

Овладение знаниями и практическими умениями по дисциплине является необходимым условием развития у студентов профессиональной компетентности, инициативы и творческого отношения к делу. Непременным условием профессионального становления студентов является привлечение их к самостоятельной учебно-познавательной деятельности.

Под самостоятельной работой понимается планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Студентам предлагаются разные виды самостоятельных заданий, выполнение которых способствует более полному усвоению теоретических знаний и практических умений по народной музыкальной культуре.

Для самостоятельной проработки студент еженедельно получает домашнее задание, процесс выполнения которого контролируется на индивидуальных консультациях. За выполненное в полном объеме задание выставляется оценка по пятибалльной системе. Самостоятельные занятия рекомендуется организовывать ежедневно по 15-20 минут, занимаясь в учебных аудиториях с инструментом.

Самостоятельная работа по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» является обязательной. Педагог должен на каждом уроке проверять самостоятельную работу студентов, без которой невозможно дальнейшее развитие и совершенствование приобретенных навыков и умений у студентов, а также закрепление полученных знаний.

Самостоятельная работа по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» совершенно необходима, т. к. важно добиться регулярной, планомерной работы студентов над развитием и совершенствованием музыкальных способностей. Однако самостоятельная работа эффективна, когда она правильно составлена.

Основные требования к самостоятельной работе:

– посильность – самостоятельная работа не должна превышать возможностей студентов на данном уровне их развития;

– конкретность – необходимо указать задачу, цель и путь выполнения задания. Все должно быть предварительно проработано в классе, показан способ выполнения;

– правильная дозировка – практика показывает, что чрезмерный объем заданий приводит к поспешному и недобросовестному их выполнению. Так, например, если студентам от урока до урока задается для анализа 3-5 крупных произведений, то обычно вырабатывается неряшливое неправильное выполнение задания. Это входит в привычку, приучает к спешке, недоделанности.

При проверке самостоятельных работ преподаватель должен требовать высокого качества их выполнения.

В Семинарии на уроках дисциплины «Анализ музыкальных произведений» существует практика заданий по темам. Она рассчитана на умение работать самостоятельно и дает обучающемуся некоторую свободу во времени. На усвоение темы дается определенный срок. Способные обучающиеся могут сдать ее раньше, менее способные, не сдавшие в срок, будут продолжать работу. К полугодовому зачету или экзамену допускаются лишь те, кто сдал все темы, кто ответил устно или письменно по каждой теме теоретический материал, кто сделал анализ всех заданных произведений. Подобная практика заданий стимулирует обучающихся работать в течение года, а не только в период подготовки к сессии.