Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра теории и истории музыки

«УТВЕРЖДЕНО»

Зав. кафедрой

Сидорова М.Б.

«7» мая 2015 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА*

*(профиль –искусство оперного пения – АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ)

Направления подготовки:
«Музыкальное искусство эстрады» «Дирижирование», «Музыкально-инструментальное искусство», «Искусство народное пения», «Вокальное искусство», «Музыкально-театральное искусство», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»

Профили подготовки:
инструменты эстрадно-джазового оркестра, эстрадно-джазовое пение,
дирижирование академическим хором, оркестром духовых инструментов, оркестром народных инструментов;
оркестровые духовые и ударные инструменты; струнные смычковые инструменты;
баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты; фортепиано
хоровое народное пение; сольное народное пение;
академическое пение; искусство оперного пения,
музыкальная педагогика, этномузыкология

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015

1. Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины (модуля) «**Музыкальная форма (профиль – искусство оперного пения – Анализ музыкальной формы)**»:

- воспитание социально ориентированной личности, обладающей навыками и умениями в области различных направлений музыкального искусства, способную к реализации полученного образования применительно к современным условиям и конъюктурным требованиям в сфере художественно-творческой, культурно-просветительской и педагогической.

- подготовка всесторонне развитого специалиста в области музыкального искусства, имеющего прочные знания, умения, навыки в работе с различными музыкальными коллективами в различных исполнительских формах, обладающего управленческими способностями.

– ознакомление студентов с основами теории музыкального формообразования и главными этапами истории музыкальных форм; привитие студентам необходимых навыков комплексного анализа, включающего наряду с конструктивными элементами формы понимание произведения как целостной структуры, имеющей различные исполнительские интерпретации.

2. *Место дисциплины в структуре ООП ВО*

Дисциплина «Музыкальная форма» (профиль – искусство оперного пения – Анализ музыкальной формы) находится в вариативной части раздела «Цикл истории и теории музыкального искусства».

Дисциплина «Музыкальная форма» имеет обобщающее значение среди музыкально-теоретических дисциплин, так как его изучение предполагает знание таких основополагающих предметов, как теория музыки, сольфеджио, гармония, полифония, история музыки, элементы которых используются непосредственно при анализе музыкальных произведений; является качественно новым этапом в общем комплексе музыкально-теоретических дисциплин.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины «Музыкальная форма» (профиль искусство оперного пения – Анализ музыкальной формы)

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

профили: Фортепиано,

Оркестровые духовые и ударные инструменты,

Оркестровые струнные инструменты,

Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

Направление подготовки: 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

профили: Инструменты эстрадного оркестра,
Эстрадно-джазовое пение

Направление подготовки: 53.03.03 Вокальное искусство

профиль Академическое пение

ОК – 4 – способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией
ОК – 5 - способностью и готовностью анализировать явления и произведения литературы и искусства
ПК – 4– способностью и готовностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей
ПК – 6 -способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
ПК – 16 - способен и готов применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности

Направление подготовки: 53.03.05 Дирижирование

профили: Дирижирование академическим хором,
Дирижирование оркестром народных инструментов,
Дирижирование оркестром духовых инструментов

ОК – 4- умеет работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией
ОК – 5 – способен анализировать явления и произведения литературы и искусства
ПК – 8 - способен анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения

Направление подготовки: 53.03.04 Искусство народного пения

профили: Хоровое народное пение,
Сольное народное пение

ОК-4- способен и готов работать с научной и искусствоведческой литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

Направление подготовки: 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

профили: Этномузыкология,
Музыкальная педагогика,

ОК-4- способен и готов работать с научной и искусствоведческой литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией
ОК – 5 -способен и готов анализировать произведения литературы и искусства

ПК – 8 - способен и готов преподавать дисциплины профильной направленности

СПЕЦИАЛИТЕТ

Направление подготовки: 53.05.04 Музыкально-театральное искусство

специализация Искусство оперного пения

ПК – 3 - способен определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста
ПК – 5 - способен демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса
ПК- 6 - способен ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте
ПК – 8 - способен распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту

4.Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов

Объем курса

Дневное отделение

вид занятий	всего часов		семестр
Мелкогрупповые	36 +36	72	V, VI
СРС	18+18		V, VI
Виды контроля:	ЭКЗАМЕН		VI

Заочное отделение

вид занятий	всего часов		семестр
Мелкогрупповые	2+4+6	72	VI, VII, VIII
СРС	34+32+30		VI, VII, VIII
Виды контроля:	Контрольная работа ЭКЗАМЕН		VII VIII

Примерный учебный план:

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Формы текущего контроля успеваемости *(по неделям семестра)* Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*

				Мелко-группов.практические занятия/интерактивные занятия	Контрольные работы, Рубеж контроль	Лабораторные работы (занятия в фонотеке)	Конт. раб.	Самостоятельная работа студентов	
		5		36	2	4	2	18	
1	Введение. Предмет и задачи курса Музыкальной формы. Форма и содержание музыкального произведении. Основы музыкального синтаксиса**.**		1 2 3	7				3	Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги
2	Период как одна из самых распространенных форм изложения материала. Период как самостоятельное произведение и как часть более крупной формы. Разновидности периода. Применение формы периода в музыке.		4 5 6	7		1		4	Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги
3	Простые двухчастные и трехчастные формы. Их разновидности, применение в музыке.		7 8 9 10	8	2	1		4	**Рубежный контроль** Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирован

									ие разделов учебников, тренинги
4	Сложные двухчастные и трехчастные формы. Разновидности сложной трехчастной формы. Особые виды сложных трехчастных форм. Применение сложных двухчастной и трехчастной форм в музыке.		11 12 13 14	7		1		4	Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги
5	Рондо, его типы. Рондообразные формы. Применение формы рондо в музыке		15, 16, 17, 18	7		1		3	Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги **Контрольный урок**
		6		36	2	4	2	18	
6	Сонатная форма. Типы сонатных форм. Разновидности сонатной формы. Рондо – соната и её виды.		1 2 3 4	8				3	Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирован

									ие разделов учебников, тренинги
7	Вариации, их виды. Вариации на две темы.		5 6 7	6		1		3	Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги
8	Циклические формы. Сюитные циклы, сонатно-симфонические циклы, циклы фортепианных миниатюр, вокальные циклы.		8 9 10	6	2	1		4	**Рубежный контроль.** Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги
9	Свободные и смешанные формы.		11 12 13 14	8		1		4	Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги

10	Крупные формы вокально-инструментальной музыки.		15 16 17 18	8		1		4	Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги
	ЭКЗАМЕН						2		Опрос по билетам

5. Содержание курса

Тема I. **Введение. Предмет и задачи курса анализа произведений. Форма и содержание музыкального произведения. Элементы музыкального языка и основы музыкального синтаксиса.**

Анализ музыкальных произведений – предмет о строении музыкальных произведений в связи с их содержанием, предмет о музыкально-выразительных средствах, их художественных возможностях.

Комплекс музыковедческих понятий: образ, жанр, стиль, форма, интонация. Их музыкально-эстетическая сущность.

Музыкальное произведение как система. Форма и содержание музыкального произведения и их диалектическая взаимосвязь. Характеристические, эмоциональные и смысловые стороны содержания музыкального произведения.

Теория музыкальных жанров и критерии их классификации. Взаимосвязь жанров и принцип обобщения через жанр.

Система музыкально-выразительных средств и их параллельное или взаимодополняющее действие.

Основной принцип членения музыкальной формы – структуры. Основные разделы композиции и функции их в формообразовании: экспозиционный, серединный, заключительный. Перемена функции материала и их совмещение.

Типы организации музыки: метроритмическая, ладотональная, тематическая, структурно-функциональная.

Синтаксис музыкальной темы: мотивы, ритмические стопы, фразы, предложения.

Различные методы анализа музыкальных произведений: по прослушиванию и по сопоставлению данных прослушивания с объективными данными.

Возможность различных интерпретаций музыкального произведения. Исполнительские средства, замысел интерпретатора, задачи слушателя.

Литература:

Задерацкий, В. В. Музыкальная форма [Текст] : [учеб. пособие] : в 2 вып. Вып. 2 / В. В. Задерацкий ; [Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского]. - М. : Музыка, 2008. - 525, [2] с. : ил., нот. - ISBN 978-5-7140-1149-8 : 569-.

Способин, И. В. Музыкальная форма : учебник общ. курса анализа / И. В. Способин. - М. : Музыка, 2007. - 398, [1] с. : нот. - Прил.: с. 362-399. - ISBN 978-5-7140-0983-9 : 350-.

Тема 2. **Период как одна из самых распространенных форм изложения материала. Период как самостоятельное произведение и как часть более крупной формы. Разновидности периода. Применение формы периода в музыке.**

Период – форма, в которой изложена развитая и относительно законченная музыкальная мысль. Функция периода, его смысловое значение. Внутренние и внешние признаки определения периода. Масштабные, структурные, тематические и ладогармонические факторы в классификации периода.

Период как часть более крупной формы и как самостоятельное произведение. Разновидности периода: повторного, не повторного строения, из трех предложений, строфический, сложный и типа развертывания.

Мотивное развитие в периоде и его типы: периодичность, пара периодичностей, дробление, суммирование, дробление с замыканием.

Жанрово-стилистические предпосылки структур периода.

Расширение и дополнение в периоде – органическая не квадратность и преодоление квадратности в периоде. Кульминация в периоде.

Особенности строфического периода в народной музыке.

Соотношение текста и музыки в народной и профессиональной вокальной музыке, связь музыкальных и речевых интонаций. Различные способы отражения поэтического текста в музыке. Особая роль текста в народной музыке и его влияние на приемы формообразования.

Применение формы периода в профессиональной и народной музыке.

Литература:

Задерацкий, В. В. Музыкальная форма [Текст] : [учеб. пособие] : в 2 вып. Вып. 2 / В. В. Задерацкий ; [Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского]. - М. : Музыка, 2008. - 525, [2] с. : ил., нот. - ISBN 978-5-7140-1149-8 : 569-.

Способин, И. В. Музыкальная форма : учебник общ. курса анализа / И. В. Способин. - М. : Музыка, 2007. - 398, [1] с. : нот. - Прил.: с. 362-399. - ISBN 978-5-7140-0983-9 : 350-.

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

Тема 3. Простые двухчастные и трехчастные формы. Их разновидности, применение в музыке.

Простые двухчастные и трехчастные – формы, в которых части не больше периода.

Бытовые, жанровые истоки этих форм.

Двухчастные и трехчастные – формы в инструментальной музыке. Функции частей, их структура и смысловое их соотношение. Разновидности двухчастной формы: двухчастная репризная и двухчастная безрепризная. Разновидности трехчастной формы: с серединой развивающегося типа, с серединой контрастного типа. Особенности тематического развития в середине трехчастной формы развивающегося типа, функция и строение эпизода в трехчастной форме контрастного типа. Типы реприз в простой трехчастной форме.

Особые виды трехчастной формы: безрепризная, трех-пятичастная, с элементами сонатности. Выразительно-смысловое значение этих видов форм.

Двухчастные и трехчастные формы в вокальной музыке. Соотношение формы текста и музыки в народных и профессиональных произведениях. Различные способы отражения текста в музыке: обобщенный, гибкое следование музыки за текстом, отсутствие прямых связей между музыкой и текстом. Связь музыкальной и речевой интонации. Поэтический и музыкальный метр.

Преимущественное использование двухчастных форм в народной музыке. Особое значение куплетной формы в народных и профессиональных произведениях.

Исполнительские средства в простых двухчастных и трехчастных формах. Особенности исполнительской манеры в народных произведениях. Интерпретация простых форм в инструментальной музыке.

Литература:

Способин, И. В. Музыкальная форма : учебник общ. курса анализа / И. В. Способин. - М. : Музыка, 2007. - 398, [1] с. : нот. - Прил.: с. 362-399. - ISBN 978-5-7140-0983-9 : 350-.

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

Тема 4. Сложные двухчастные и трехчастные формы. Разновидности сложной трехчастной формы. Особые виды сложных трехчастных форм. Применение сложной двухчастной и сложной трехчастной форм в музыке.

Сложные двухчастные и трехчастные – формы, в которых каждая часть не больше простой формы.

Сложная трехчастная форма в инструментальной музыке. Разновидности сложной трехчастной формы: с серединой типа трио, с серединой типа эпизода. Композиционные функции частей, их смысловое соотношение.

Жанровая драматургия сложной трехчастной формы. Контраст сопоставления и сопряженный контраст в сложной трехчастной форме.

Роль эпизода в сложной трехчастной форме и особенности его структуры. Функция и строение трио в сложной трехчастной форме.

Особенности репризы в обоих типах сложной трехчастной формы. Динамизированная реприза и её выразительные и конструктивные особенности.

Особые виды сложной трехчастной формы: трех-пятичастная, концентрическая, промежуточная между простой и сложной трехчастной.

Смысловое значение частей в этих видах трехчастной формы и их строение.

Использование сложной трехчастной формы с трио преимущественно в жанрах моторной музыки, менуэтах, скерцо, сложной трехчастной формы с эпизодом – в медленных частях сонатно-симфонических циклов. Особенности применения сложной трех-пятичастной, концентрической и промежуточной между простой и сложной трехчастной форм в инструментальной музыке.

Строение и функции частей в сложной двухчастной форме. Сложная двухчастная форма в инструментальной музыке и область её применения.

Исполнительские средства и интерпретация сложных форм (трехчастных и двухчастных) в инструментальной музыке.

Сложная трехчастная и сложная трехчастная формы в жанрах вокальной музыки.

Соотношение текста и музыки в этих типах формы. Образная драматургия и композиционные особенности форм.

Преимущественное использование сложной трехчастной формы в отдельных вокально-хоровых произведениях, сложной двухчастной формы – в качестве сцен, номеров в оперной, кантатно-ораториальной музыке.

Вопросы исполнительства в жанрах вокальной музыки.

Литература:

Способин, И. В. Музыкальная форма : учебник общ. курса анализа / И. В. Способин. - М. : Музыка, 2007. - 398, [1] с. : нот. - Прил.: с. 362-399. - ISBN 978-5-7140-0983-9 : 350-.

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

Тема 5. Рондо, его типы. Рондообразные формы. Применение формы рондо в музыке.

Форма рондо как многократное чередование главной темы с несколькими эпизодами.

Жанровая природа тематизма рондо: с рефреном на первом месте, с рефреном на втором месте. Выразительно-смысловые особенности частей в форме рондо и характер их формообразования.

Эволюция формы рондо: рондо клавесинистов, рондо венских классиков, рондо XX вв. Стилистические особенности различных исторических типов рондо. Характер тематизма, смысловое взаимодействие рефрена и эпизодов; масштабные, структурные, тональные факторы в классификации типов рондо.

Рондообразные формы: двойная трехчастная, трехчастная с двумя трио. Функции их частей и структура.

Применение формы рондо и её разновидностей в инструментальной музыке.

Форма рондо в вокальной музыке. Связи с определенным программным замыслом и характером его воплощения. Драматургия рондо в вокальной музыке. Использование формы рондо, как в качестве самостоятельных вокальных произведений, так и в качестве самостоятельных вокальных произведений, так и в качестве сцены, номера в опере.

Особенности интерпретации формы рондо в инструментальных и вокальных произведениях.

Литература:

Способин, И. В. Музыкальная форма : учебник общ. курса анализа / И. В. Способин. - М. : Музыка, 2007. - 398, [1] с. : нот. - Прил.: с. 362-399. - ISBN 978-5-7140-0983-9 : 350-.

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

Тема 6. Сонатная форма. Типы сонатных форм. Разновидности сонатной формы. Рондо – соната и её разновидности.

Сонатная форма – форма сонатного аллегро; сонатная форма основана на противопоставлении двух тем с последующим изменением их тональных соотношений.

Сонатная форма – диалектическое единство образов. Принцип производного контраста в сонатной форме.

Историческая обусловленность возникновения сонатной формы. Истоки сонатной формы (форма фуги, старинная двухчастная и старинная сонатная форма).

Сонатная форма венских классиков, романтиков; их стилистические особенности: тематизм, ладогармонические, фактурные элементы.

Разделы сонатной формы как этапы процесса сквозного развития. Функция разделов, их драматургия. Экспозиция – показ и начало взаимодействия образов. Смысловое значение и строение главной партии, связующей партией, побочной партии и заключительной партии. Особое строение экспозиции: вторжение промежуточной темы между связующей партией и побочной партией; отсутствие заключительной партии; сплав побочной и заключительной партий. Закономерность тонального плана экспозиции.

Разработка – неустойчивый раздел сонатной формы, посвященный развитию образов. Сущность преобразования тем в разработке: вступительный, центральный, предыктовый. Функция разделов в разработке. Приемы тематического развития: вычленения, вариантно-вариационное развитие, полифонические элементы (роль контрапунктов, фугато). Закономерности тонального плана в разработке.

Реприза сонатной формы как сочетание двух функций: замыкающей и продолжающей образно-тематическое развитие. Тематические, ладотональные, структурные, масштабные изменения в репризе.

Типы реприз и особенности их структуры: пропуск главной партии, пропуск побочной партии, зеркальная реприза.

Значение вступления и коды в сонатной форме.

Особые виды сонатной формы: без разработки, с эпизодом. Их выразительные особенности и строение.

Использование сонатной формы с разработкой в качестве первой части сонатно-симфонического цикла. Применение особых видов сонатной формы в качестве медленных частей сонатно-симфонического цикла.

Сонатная форма в увертюрах. Программный замысел и характер его воплощения в увертюрах. Типы сонатной формы в увертюрах.

Особенности двойной экспозиции в концертных формах. взаимодействие тем обеих экспозиций. Их отражение в разработке. Концертная каденция; её выразительное значение, строение.

«Рондо-соната» - форма, обобщающая черты трехчастности, сонатного аллегро, принципов вариационности, принципов рондо. Характер тематизма, функции разделов, их структура.

Разновидности рондо-сонаты; с эпизодом, с разработкой. Применение формы рондо-сонаты в качестве финалов сонатно-симфонических циклов.

Эпизодическое использование сонатной формы в вокально-хоровых произведениях. Музыкально-поэтический замысел и особенности его воплощения.

Сонатная форма в музыке отечественных композиторов.

Особенности исполнительской трактовки сонатной формы.

Литература:

Задерацкий, В. В. Музыкальная форма [Текст] : [учеб. пособие] : в 2 вып. Вып. 2 / В. В. Задерацкий ; [Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского]. - М. : Музыка, 2008. - 525, [2] с. : ил., нот. - ISBN 978-5-7140-1149-8 : 569-.

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

Тема 7. Вариации, их виды. Вариации на две темы.

Вариации – форма, состоящая из темы и ряда её видоизмененных повторений.

Песенно-танцевальные истоки тематизма формы вариаций. Выразительно-смысловое значение темы вариаций и принцип её строения.

Вариационность и цикличность – основные принципы строения формы вариаций.

Классификация вариационных форм: строгие вариации, свободные вариации. Строгие и свободные вариации как исторически сложившиеся типы форм.

Виды строгих вариаций: вариации на бассо остинато, орнаментальные вариации, вариации на неизменную мелодию (глинкинский тип). Характер тематизма, методы развития в каждом из видов вариаций. Ладогармонические особенности вариационных циклов.

Свободные вариации как проявление закономерностей в музыке II половины XIX века. Яркость, картинность тематизма; наличие контраста между вариациями; использование определенных жанровых особенностей в каждой вариации (в стиле марша, скерцо, арии и др.), свобода ладотональных отношений между вариациями; изменение структуры темы.

Приемы объединения вариационных циклов: принцип ритмического дробления, ладотональные закономерности; методы развития темы, жанровые

признаки. Образование двух частных, трех частных, рондообразных признаков форм на основе объединения вариаций в группы.

Куплетно-вариационная форма. Её особенности и применение в народной музыке и в отечественной массовой песне.

Характеристические вариации. Их особенности и применение.

Рассредоточенный вариационный цикл – «большая вариационная форма». Объединение вариаций, расположенных на достаточном удалении друг от друга, в пределах части, оперного акта, или пределах всего произведения.

Вариации на две темы. Характер обеих тем и принципы их соотношения. Возможные расположения тем в вариациях: их чередование, объединение в группы.

Проявление остинатного принципа вариаций в импровизационных формах эстрадной музыки.

Вариационные формы в музыке отечественных композиторов.

Возможные интерпретации вариационных форм.

Литература:

Способин, И. В. Музыкальная форма : учебник общ. курса анализа / И. В. Способин. - М. : Музыка, 2007. - 398, [1] с. : нот. - Прил.: с. 362-399. - ISBN 978-5-7140-0983-9 : 350-.

Тема 8. Циклические формы. Сюитные циклы, сонатно-симфонические циклы, циклы фортепианных миниатюр, вокальные циклы.

Циклические формы – многочастные произведения, объединенные общим замыслом.

Признаки циклических форм и общая композиция: расчлененность, принцип контраста, принцип репризности, создание единства.

Два основных вида циклических форм: сюитный, сонатно-симфонический. Исторические типы сюитных форм сюитных форм: старинная сюита, классическая сюита, сюита XIX – XX вв. Жанровые истоки тематизма старинной сюиты, принципы формообразования, соотношение частей в форме. Влияние сонатно-симфонического цикла на развитие классической сюиты. Сюита XIX – XX вв. – объединение разнохарактерных пьес на основе балетной,
оперной музыки. Главный фактор объединения цикла – программность.

Классический четырех частный сонатно-симфонический цикл. Характер тематизма, образное содержание; функция, структура, ладотональные закономерности каждой части.

Приемы объединения цикла – тематический, структурный, ладотональный, темповый и тембровый.

Другие виды сонатно-симфонического цикла: двухчастные, трехчастные, пятичастные, шестичастные, семичастные. Сохранение признаков четырех частного цикла в многочастных произведениях на основе объединения двух медленных или двух быстрых частей цикла.

Полифонические циклы. Принципы объединения прелюдии и фуги.

Циклы фортепианных миниатюр. Элементы программности – важнейший фактор их объединения.

Особенности вокальных циклов. Сюжетная направленность – дополнительный фактор для создания единства цикла.

Контрастно-составные формы как особые виды циклических форм; их особенности и применение.

Циклические формы в музыке советских композиторов. Особенности исполнения циклических форм.

Литература:

Способин, И. В. Музыкальная форма : учебник общ. курса анализа / И. В. Способин. - М. : Музыка, 2007. - 398, [1] с. : нот. - Прил.: с. 362-399. - ISBN 978-5-7140-0983-9 : 350-.

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

Тема 9. Свободные и смешанные формы.

Свободные формы как индивидуальная трактовка «типовых» структур.

Смешанные формы – взаимодействие различных принципов формообразования.

Полифоническая «текучесть», программность – основа возникновения свободных форм. Закономерности построения свободных форм; преобладание развивающего типа изложения над экспозиционным; принцип вариационного и вариантного развития; отсутствие ярко выраженных связей.

Сочетание элементов сонатности, цикличности, трехчастности, рондообразности в свободных типах форм.

Яркая образность, наличие контрастов, динамизм в смешанных формах.

Образование смешанных структур на основе объединения:

- сонаты и рондо;
- сонаты и вариаций;
- сонаты и трехчастности;
- элементов сонатности и периода.

Основное значение сонатных признаков в образовании смешанных форм:

Модулирующие формы:

- из трехчастной в сонатную и наоборот;
- из сонатной в рондообразную;

- из сонатной в вариационную.

Первичные и вторичные формообразующие принципы в смешанных формах.

Образование в послеклассичесской музыке моноциклических форм. Их особенности: сочетание цикличности и одночастности, сонатности и цикличности, сложной трехчастной и рондообразной.

Исполнительная трактовка свободных и смешанных форм.

Литература:

Способин, И. В. Музыкальная форма : учебник общ. курса анализа / И. В. Способин. - М. : Музыка, 2007. - 398, [1] с. : нот. - Прил.: с. 362-399. - ISBN 978-5-7140-0983-9 : 350-.

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

Тема 10. Крупные формы вокально-инструментальной музыки.

Характерные особенности крупных вокально-инструментальных жанров: мессы, кантаты, оратории, оперы. Составные части данных жанров, синтетический характер оперного жанра.

Драматургия кантат, опер, ораторий. Сочетания замкнутых номеров и непрерывности действия.

Строение прологов, сцен, картин, эпилогов, финалов, актов. Основные закономерности формообразования: преобладание рондообразных, трехчастных композиций. Контрастно-составная форма.

Особая роль и структура вступления, увертюры, интродукции.

Лейтмотивные, интонационные, тематические, тональные связи в опере, в симфонических произведениях. Приемы сквозного развития.

Литература:

Способин, И. В. Музыкальная форма : учебник общ. курса анализа / И. В. Способин. - М. : Музыка, 2007. - 398, [1] с. : нот. - Прил.: с. 362-399. - ISBN 978-5-7140-0983-9 : 350-.

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

6. Балльно-рейтинговая структура

оценки знаний студента (на каждый семестр)

По лекционно-практическим занятиям:

5-ый семестр

Посещение одного занятия (из 18-ти)1 балл (всего до 18 б)
Самостоятельная работа (к каждому занятию) до 18 б
Рубежный контроль до 10 б
Рубежный контроль 2 до 10 б
Итоговая контр. работа до 10 б
Премиальные до 4 б

Итого: до выхода на контрольный урок – до 70 баллов (максимально)

6-ой семестр

Посещение одного занятия (из 18-ти)1 балл (всего до 18 б)
Самостоятельная работа (к каждому занятию) до 18 б
Рубежный контроль до 10 б
Рубежный контроль 2 до 10 б
Итоговая контр. работа (перед зачетом, экз.) до 10 б
Премиальные до 4 б

Итого: до выхода на экзамен – до 70 баллов (максимально)

ШКАЛА ОЦЕНОК ЭКЗАМЕНА

«отлично» - до 30 баллов
«хорошо» - до 20 баллов
«удовлетворительно» - до 15 баллов

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете)
В течение семестра максимальное количество баллов – 70
Экзамен -30
В итоге 100 б.

Итоговая оценка (ставится в зачетку и в ведомость)

100 -85 баллов – «отлично»
84-70 баллов – «хорошо»
69-55 баллов – «удовлетворительно»
Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»

7. Рекомендации к самостоятельной работе студентов

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

Качественному анализу музыки способствует прослушивание и проигрывание произведения.

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

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

Примерный план анализа композиций периода.

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

<u>Пример:</u> начальный период из пьесы «Июль» Чайковского.

Вступление	а	a_1
2т	4т	6т
		(расширение за счет секвенции)

Примерный план целостного анализа периода.

1. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора;
2. Форма периода (см. пункты 1, 2, 3 из анализа композиции периода);
3. Характер тематизма (в вокальной музыке указать содержание текста);
4. Образное содержание произведения;
5. Особенности мелодики, музыкально-выразительные средства; характер мотива, стопа;
6. Оформление кульминации, её местоположение, подчеркивание её гармоническими, мелодическими, ритмическими средствами;

7. Характерные приемы изложения, фактура;
8. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок;
9. Возможные интерпретации;
10. Эстетическая оценка произведения.

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

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

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

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

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

Изучая тему «вариации», студентам необходимо четко ориентироваться в музыкально-стилистическом анализе, исторических закономерностях данной формы. В процессе анализа необходимо обращать внимание на вариационные и циклические закономерности формы, принципы объединения по фактурным, жанровым признакам, арочным связям. Отсюда возникновение разнообразных переходных и модулирующих форм.

Примерный план анализа композиции формы вариаций.

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

<u>Пример:</u> Песня Варлаама из оперы Мусоргского «Борис Годунов».

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

Схема вариаций:

Вст. <u>1 куплет</u>
4 т. а а в в
5т 3т 5т 3т 5т 8т
(отыгрыш) (отыгрыш) (отыгрыш)

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

<u>2 куплет – 1 вариация</u>

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

<u>3 куплет – 2 вариация</u>

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

<u>4 куплет – 3 вариация</u>

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

<u>5 куплет – 4 вариация</u>

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

<u>Кода</u>
6т
фа-минор

Примерный план целостного анализа формы вариаций

1. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора;

2. Определение типа вариаций;
3. Схема, формы вариаций (см. пункт № 3 из анализа композиции формы вариаций);
4. Образное содержание произведения (если вокальное, указать содержание текста, сценическую ситуацию);
5. Характер основной темы; её музыкально-выразительные особенности, жанровые, связи;
6. Характерные черты каждой из вариаций (проследить изменение приемов изложения: фактуры, мелодических, гармонических, ритмических, темповых, структурных элементов темы);
7. Указать принципы объединения данного цикла вариаций;
8. Образования и смысловая кульминация данного произведения;
9. Расшифровать исполнительские нюансы, авторские ремарки;
10. Дать возможные интерпретации данного произведения;
11. Эстетическая оценка произведения.

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

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

Примерный план анализа композиции сонатной формы (рондо-сонаты)

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

Пример: Моцарт, соната № 9, 1 часть.

Экспозиция

Г.П.		Св.П.	
$a + a_1$ 4т. + 4т период повт. строения	1 раздел 4 т. (разви- вающий)	2 раздел 2 т. (модули- рующий)	3 раздел 4 т. (предык- товый) к ля-мажору (в наложении) ре-мажор

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

<u>Разработка</u>

<u>1 раздел</u> – 16 тактов (секвенция на материале П.П.)

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

<u>2 раздел</u> – 19 тактов (использован материал З.П.)

3 П. секвенция: (11 тт)

11 т = соль мажор 1т	ре мажор 1т	ми минор 1т	ре мажор 1т	соль мажор 1т	ре мажор 1т

ре мажор 1т	си минор 1т	ми минор 3т

<u>3 раздел</u> – предыкт (использован материал 3 раздела Св.П.) к ре-мажору = 4т

<u>Реприза</u> (зеркальная)

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

Примерный план целостного анализа сонатной формы (рондо-сонаты)

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

<u>Центральный раздел анализа</u>

4. Определение формы произведения (её разновидность), её местоположение в цикле;

5. Схема сонатной формы (см. пункт № 3 из анализа композиции сонатной формы);
6. Указать разделы сонатной формы;
7. Характер главных тем; их соотношение. Музыкально-выразительные средства в главных темах и их жанровых связях;
8. Драматургия всех разделов сонатной формы:

а) функция вступления и его значение;

б) особенности экспозиции;

в) роль разработки; строение разделов; приемы развития: тематические, тонально-гармонические; оформление кульминации в разработке;

г) особенности репризы; её роль; указать изменения в репризе: структурные, тональные;

д) функция коды и её значение.

Выводы:

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

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

Примерный план анализа композиции оперной сцены (пролога, финала)

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

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

«А» – соло Купавы (двухчастная форма)

вст. 2т. а + а1 4т + 5т развитие (секвенции) в 14т (развивающая)

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

с + развитие. + С
7 т 6т + 5 т
фа-минор

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

вст. а2 развивающего типа.
3т 4т + 4т + 4т
уст. к соль-бемоль мажору

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

д развитие а3
7т 11т 12т
соль- (неуст) уст.к фа-минору
бемоль
мажор

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

а3
12т
уст.к фа-минору

«Д» –третий эпизод, соло Купавы

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

«А» – свободное построение, три раздела

1 раздел 2 раздел
фугато (трехчастная форма с серединой
8т контрастного типа)
уст.к е ф е
фа-минору 7т 8т 15т
соло Леля
си-минор

3 раздел – кода на материале рефрена (14 т)

Примерный план целостного анализа оперной сцены (пролога, финала)

1. Место данного произведения в творчестве композитора.
2. Границы данной сцены.

3. Значение данной сцены в драматургии всего произведения.
4. Круг тем, образов данной сцены (о характере, музыкально-выразительных средствах каждой темы).
5. Схема каждого из разделов сцены.
6. Форма сцены в целом; указать функции разделов.
7. Образная драматургия сцены; развитие основных тем, их динамизация.
8. Оформление кульминации; её местоположение.
9. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок.
10. Возможные интерпретации.
11. Эстетическая оценка произведения.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ КУРСА «МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА» (профиль – Искусство оперного пения – АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ)

1. Типы периодов, определение, структура, строение, масштабы
2. Применение периодов в музыке
3. Простые двухчастные формы, их разновидности
4. Простые трехчастные формы, их разновидности
5. Применение простых форм в музыке
6. Сложная трехчастная форма, определение, разновидности. Сложная трехчастная форма с трио
7. Сложная трехчастная форма, определение, разновидности. Сложная трехчастная форма с эпизодом
8. Вариации, определение, разновидности. Вариации на неизменный бас и неизменную мелодию
9. Вариации, определение, разновидности. Орнаментальные и свободные вариации
10. Рондо, его разновидности. Характеристика старинного рондо
11. Рондо, его разновидности. Характеристика рондо классического типа
12. Рондо, его разновидности. Характеристика послебетховенского рондо
13. Сонатная форма 1 части сонатно-симфонического цикла. Строение экспозиции, особенности тематического и тонального развития
14. Сонатная форма 1 части сонатно-симфонического цикла. Строение разработки и репризы.
15. Рондо-соната, определение, разновидности, строение разделов
16. Циклические формы, определение, разновидности. Характеристика старинной сюиты.
17. Циклические формы, определение, разновидности. Характеристика классической сюиты и сюиты XX века.
18. Циклические формы, определение, разновидности. Сонатно-симфонический цикл, строение частей, тональный план
19. Циклические формы, определение, разновидности. Характеристика циклов: прелюдия и фуга, вокальный цикл, цикл инструментальных Миниатюр

20. Крупные формы вокально-симфонической музыки. Общая характеристика опер, кантат, ораторий. Строение, характерные особенности жанра.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Лекционные и практические еженедельные занятия предусматривают следующие **устные и письменные формы работы:**

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

Рубежный контроль в середине семестров проводится в классе по тестам, которые включают устные и письменные задания по темам курса. Каждый тест содержит два задания:

- одно – по анализу композиции, структуры произведения (по схеме)
- другое – по целостному анализу произведения.

Итоговой формой контроля является **экзамен** по курсу анализа музыкальных произведений (в VIII семестре).

Экзаменационные требования по музыкальной форме
для студентов 3 курса-(6 семестр)
музыкальных направлений и профилей

Устно ответить по билету, включающему:

- теоретический вопрос по теме курса*
- анализ произведения, данного в классе с подготовкой 15-20 мин.

*Вместо теоретического вопроса можно представить небольшую письменную реферативную работу (объем 0,3- 0,5 п.л.) по анализу произведения на одну из тем курса.

Приложение:

- теоретические вопросы к экзамену
- пример экзаменационного билета
- требования к реферативной работе, критерии оценки
- список произведений для анализа

Теоретические вопросы к экзамену по дисциплине «Музыкальная форма» (профиль – искусство оперного пения – Анализ музыкального произведения):

1. Форма, содержание музыкального произведения
2. Принципы развития в музыкальной форме
1. Приемы изложения материала в музыкальной форме
2. Понятие музыкальных стилей и жанров в музыке
3. Выразительные средства в музыке и принципы их взаимодействия
4. Принципы взаимодействия слова и музыки
5. Классификация форм.
6. Музыкальная тема. Период, его типы
7. Простые формы, их разновидности
8. Сложные формы, их разновидности; строение частей; применение сложных форм в музыке
9. Исторические типы рондо и их разновидности
10. Истоки сонатной формы (старинная двухчастная форма, старинная сонатная форма) и её историческое развитие – Бетховен, Чайковский, Шостакович
11. Сонатная форма 1 части сонатно-симфонического цикла. Строение экспозиции, особенности тематического и тонального развития
12. Сонатная форма 1 части сонатно-симфонического цикла. Строение разработки и репризы. Виды реприз
13. Разновидности сонатных форм (без разработки, с эпизодом)
14. Особые виды сонатных форм. Рондо-соната, строение разделов
15. Вариации, определение, разновидности. Принципы объединения вариационного цикла
16. Типы циклических форм: сюиты, сонатно-симфонический цикл и др.
17. Свободные и смешанные формы; определение, характерные особенности
18. Крупные формы вокально-симфонической музыки. Строение опер, кантат, ораторий. (Развернутые джазовые композиции)

Пример экзаменационного билета:

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

Кафедра Теории и истории музыки

КУРСОВОЙ ЭКЗАМЕН

Дисциплина: Музыкальная форма (профиль – искусство оперного пения – Анализ музыкальной формы)

Билет №1

1. Типы периодов, структура, строение, масштабы

2. Анализ произведения: а) из реферативной работы
б) данного в классе

Зав.кафедрой Сидорова М.Б
2015/2016

ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ

1.Выбор темы

Студенту необходимо найти такую тему, которая бы его действительно интересовала, соответствовала требованиям профессиональной подготовки, была доступна для понимания и освещения, могла обобщить его знания, полученные как в процессе работы в специальных классах, музыкально-теоретических дисциплин, так и в процессе систематического изучения курсов образовательных дисциплин. В этом ему помогут знания полученные в результате лекционных и семинарских занятий, индивидуальных и групповых консультаций, наблюдений в процессе музыкально-педагогической деятельности. участие в дискуссиях по проблемам культуры, образования, осмысление передового опыта учебной и музыкальной деятельности. Можно выбрать либо одну из тем, предложенных в методических указаниях, либо предложить свою, обсудив её с руководителем. Большинство тем заключает в себе вопросы, в достаточной степени ещё не решённые на практике, поэтому они требуют от студента исследовательского и прогностического подходов. Ряд тем носит культурно-исторический характер, что связано с необходимостью глубокого изучения предшествующего исполнительского или педагогического опыта, осмысление которого поможет лучше разобраться в современных проблемах учебно-воспитательной деятельности, обогатить свой кругозор.

2.СТРУКТУРА РАБОТЫ

- Введение (1-1,5)
- Теоретическая часть (около 40%)
- Практическая часть (около 40%)
- Заключение (1-2 стр.)
- Список литературы (около 10 наименований изданий 2001-2011 гг)
- Приложения

Во введении необходимо обосновать ***актуальность*** проблемы как социальный заказ общества и представить ученых, занимавшихся её изучением. Здесь же, помимо обоснования темы, необходимо чётко определить цель и задачи работы.

Цель – конечный результат, к которому должен стремиться студент.
Цель реферата достигается в процессе решения ряда задач. ***Задача*** – это тот вопрос, который необходимо решить, чтобы, в свою очередь, достичь поставленной цели. Желательно ставить не более 4 – 5 задач, вытекающих из цели и помогающих её осуществлению.

Чёткое определение цели и задач поможет составить ***план*** работы, каждый пункт которого определяется решаемой задачей. Логика плана

свидетельствует о глубине изучения теоретического и практического материала, поэтому окончательный вариант уточняется после изучения литературы и проведения

Во введении реферата, наряду с актуальностью, важно обосновать методы исследования избранной проблемы. К ним относятся: теоретические (анализ научной литературы, синтез, дедукция, индукция); эмпирические (наблюдение; беседа; педагогический эксперимент; письменные опросы; изучение продуктов учебной и творческой деятельности; тестирование; математические методы, статистическая обработка результатов на компьютере и другие). Важно помнить, что достоверность полученных данных в процессе опытной работы достигается совокупностью методов (наблюдение и беседа, анкетирование и математические методы, изучение продуктов деятельности тестирование и т.п.).

Основное содержание работы включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретический раздел реферата, как правило, это - первая глава, которая содержит в себе глубокий и всесторонний анализ проблемы. Основанием для анализа и выводов служит изучение специальной литературы. Теснейшим образом с теоретической частью связана следующая часть – практическая, в которой те же проблемы рассматриваются с точки зрения их практического решения.

Во второй главе реферата освещаются вопросы совершенствования методики вокального исполнительства, обучения, преподавания, воспитания и т.п., даётся достаточно подробное описание тех эмпирических методов, которые применялись в работе. Следует представить образцы инструментария исследования, например, программу наблюдения; программу беседы с учениками, участниками, коллегами; образцы тестов и т.д.

Заключение – важная часть реферата. Оно должно отразить, насколько достигнуты цель и задачи исследования. Заключение содержит выводы, к которым приходит студент в процессе изучения литературы и опытной работы. Выводы позволяют дать конкретные рекомендации по совершенствованию вокально-исполнительской деятельности ее организации в условиях учебно-воспитательного процесса, с учётом имеющихся реальных условий и перспектив.

3.Оформление работы

Объем работы (около 8 страниц) зависит от широты темы, эрудиции студента и его желания качественно выполнить задание. Особое внимание следует обратить на изложение материала, стиль которого должен быть строгим, доказательным, без лишней эмоциональности, содержать в себе анализ проблемы, её видение и решение другими учёными, свой взгляд на эту проблему, обоснованные суждения и выводы. Важно избегать традиционной описательности. Особое внимание следует обратить на цитаты, которые не должны быть слишком большими (поллиста). Необходимо указывать в тексте, откуда данная цитата, кто её автор, из какой она книги, номера страниц. Работа предоставляется в рукописном или печатном виде в двух экземплярах.

4.Защита и оценка реферативной работы

Педагог рецензирует работу, отмечая её положительные стороны и недостатки. В рецензии, как правило, даются конкретные рекомендации по уточнению тех или иных вопросов, что позволяет студенту более серьёзно подойти к защите реферативной работы.

Защита – это краткое выступление студента (4-5 минут) с обоснованием выбора темы реферативной работы, изложением её цели и задач, методики исследования, обобщения результатов, полученных в ходе выполнения работы. Вместе с тем важно отреагировать на замечания, данные в рецензии, и ответить на вопросы членов комиссии. Студенту предоставляется возможность повысить оценку, если он сумеет грамотно и творчески подойти к замечаниям педагога, обосновать собственную точку зрения на те или иные вопросы.

Критерии оценки, применяемые к реферату:

Реферативная работа оценивается положительно, если студент:

– обосновал актуальность проблемы, правильно сформулировал цель, задачи, этапы исследования,
– отразил в плане в логической последовательности основные вопросы темы;
– показал владение методами педагогического исследования;
– привлек достаточное количество источников, глубоко проанализировал их и умело использовал для раскрытия темы; показал глубину и полноту знаний;
– изложил материал грамотно и доказательно, в соответствии с планом; аргументировал изложение и логически выстроил;
– проявил самостоятельность в разработке темы, творческий подход к решению практических задач;
- проявил умение анализировать, обобщать, размышлять, делать выводы, определять перспективы, находить верные решения психолого-педагогических проблем;
– правильно оформил работу.

СПИСОК
произведений по курсу «Музыкальная форма (профиль искусство оперного пения – Анализ музыкальной формы):

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

1) С. Танеев. Хор «Серенада» (начальный период).
2) П. Чайковский. Хор «Ночевала тучка золотая» или С. Танеев. Хор «Венеция ночью»

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

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

Простая трехчастная форма и её разновидности
1) П. Чайковский «Пока на небе не погас» (хор из оперы «Орлеанская дева»)
2) Н. Римский-Корсаков. Хор народа из II из оперы «Псковитянка»
3) С. Танеев. Хор «Серенада»
4) В.-А. Моцарт. Ария Сусанны из оперы «Свадьба Фигаро» («Приди о милый друг»)
5) А. Даргомыжский. «Что мне до песен».
7) Дж. Гершвин «Будьте добры»
8) Дж. Керн «Дым»
9) Р. Роджерс «Голубая луна» или У. Хенди «Сент-Луис»
10) Дж. Ширинг «Колыбельная»
11) К. Портер «Всё в порядке»

12) А. Кузнецов «Алеша»
13) М. Мусоргский. «Старый замок» (приложение для 6 домр Миловидова)
14) Г. Фрид. Сказы по Бажову, части I и III

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

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

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

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

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

Свободные и смешанные формы.
А. Лядов. «Волшебное озеро», «Кикимора», «Баба яга».
Ф. Шопен. Баллада № 3.

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

Циклы (хоровые)
Г. Свиридов. «Курские песни», «Поэма памяти Есенина».
Д. Шостакович. «10 хоровых поэм».

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

Циклы (оркестровые)
Оперные оркестровые эпизоды
Вступления к операм:
М. Мусоргского «Хованщина»

П. Чайковского «Евгений Онегин»
Ж. Бизе «Кармен»
Дж. Россини «Сивильский цирюльник»

Оперные сцены (хоровые, сольно- ансамблевые)
М. Мусоргский. Сцена под Кромами из оперы из оперы «Борис Годунов».
А. Бородин. Сцена Ярославны с девушками из оперы «Князь Игорь».
П. Чайковский. Сцена вальса из оперы «Евгений Онегин».
А. Бородин. Пролог оперы «Князь Игорь».

Оперные сцены (сольные арии, монологи, сцены)
П. Чайковский. Сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин».
Дж. Верди. Сцена Аиды из оперы «Аиды»
Н.А. Римский-Корсаков. Сцена Снегурочки из оперы «Снегурочка»

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Базовый уровень.

1) Знать: основные типы музыкальных форм и жанров
2) Уметь: пользоваться основными понятиями и терминами для решения конкретных задач по определению формы музыкальных произведений
3) Владеть: практическими навыками анализа музыкальных произведений, умениями охарактеризовать музыкальные произведения различных стилей и жанров.

Продвинутый уровень.

1) Знать: закономерности построения и развития музыкальных форм
2) Уметь: анализировать, выбирать и оценивать информацию, данную в специальной литературе по дисциплине
3) Владеть: основными средствами и методами анализа музыкальных произведений

Высокий уровень.

1) Знать: закономерности развития музыкальных форм в их жанрово-стилевой и исторической взаимосвязи
2) Уметь: осуществлять самостоятельный поиск, классифицировать и интегрировать информацию по анализу музыкальных произведений

3) Владеть: аналитическим методом и системным подходом при разборе музыкальных произведений, необходимыми для исполнительской деятельности будущих выпускников.

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля

Рекомендуемая литература

Основная литература:

Задерацкий, В. В. Музыкальная форма [Текст] : [учеб. пособие] : в 2 вып. Вып. 2 / В. В. Задерацкий ; [Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского]. - М. : Музыка, 2008. - 525, [2] с. : ил., нот. - ISBN 978-5-7140-1149-8 : 569-.

Способин, И. В. Музыкальная форма : учебник общ. курса анализа / И. В. Способин. - М. : Музыка, 2007. - 398, [1] с. : нот. - Прил.: с. 362-399. - ISBN 978-5-7140-0983-9 : 350-.

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

Дополнительная литература:

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

Задерацкий, В. В. Музыкальная форма : в 2 ч. : учеб. для спец. фак. высш. муз. учеб. заведений. Вып. 1 / В. В. Задерацкий ; Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. - М. : Музыка, 1995. - 541, [1] с. : ил.нот. - ISBN 5-7140-0476-0 : 22-.

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

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

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

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

Способин, И. В. Музыкальная форма : учеб. общ. курса анализа / И. В. Способин. - М. : Музыка, 2002. - 398, [1] с. - ISBN 5-7140-0657-7 : 95

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

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

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

Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений : учеб. пособие для вузов / В. Н. Холопова ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - СПб. : Лань, 1999. - 489, [1] с. : нот. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 5-8114-0032-2 : 50

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

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

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

10. *Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)*

Библиотека (книжная, нотная), фонотека, компьютерные программы, музыкальный центр, фортепиано

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлениям подготовки:

«Музыкально-инструментальное искусство»
«Вокальное искусство»
«Музыкально-театральное искусство»
«Искусство народного пения»
«Дирижирование»
«Музыкальное искусство эстрады»
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» (этномузыкология, музыкальная педагогика)

Автор: проф. Сидорова М.Б.
Рецензент- проф. Карташева З.Б.
Документ одобрен на заседании кафедры теории и истории музыки
Протокол № 9 от 7 мая 2015 г.

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра теории и истории музыки

«УТВЕРЖДЕНО»

Зав. кафедрой

Сидорова М.Б.

«7» мая 2015 г

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

по дисциплине/ модулю МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

Направления подготовки: Вокальное искусство

Профили подготовки: Академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015 г

1. Общие положения

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями основной образовательной программы и ФГОСВО по музыкальным направлениям и модулям

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися дисциплины / модуля Музыкальная форма

ОК – 4 – способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией
ОК – 5 - способностью и готовностью анализировать явления и произведения литературы и искусства
ПК – 4– способностью и готовностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей
ПК – 6 -способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
ПК – 16 - способен и готов применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности

Оценочные средства

В середине 5 и 6 семестров проводится рубежный контроль, включающий письменные формы работы.

Примерные задания рубежного контроля 5-го семестра.

- определить форму произведения (студентам дается музыкальный материал на период и простые формы- прелюдии, небольшие пьесы)
- определить форму произведения по данной схеме: АВАВА

Примерные задания рубежного контроля 6-го семестра:

- привести примеры и описать схемы разновидностей сонатной формы
- определить форму произведения (студентам дается музыкальных материал на разновидности сложных форм)

Критерии оценки выполнения анализа музыкального произведения

Оценки по 10-ти балльной системе	Практическая форма работы

«отлично» 9-10 б.	Безупречное владение методическим материалом, отличное знание музыкальных терминов, средств музыкальной выразительности; отличное выполнение. стилевого анализа и обобщение
«хорошо» 7-8 б.	Некоторые небольшие ошибки в анализе средств музыкальной выразительности, в музыкально-теоретических определениях; небольшие ошибки в выполнении анализа, неполное обобщение.
«удовлетворительно» 5-6 б.	Достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения музыкальных терминов; недостаточные знания в практических, аналитических заданиях; много неточностей в стилевом анаоизе
«неудовлетворительно Ниже 5 б.	Отсутствие знаний по курсу данной дисциплины, отсутствие владения музыкальной терминологией; отсутствие навыков анализа средств музыкальной выразительности..

В 6-ом семестре студенты сдают экзамен.

Экзаменационные требования для 3 курса

19. Представить письменную реферативную работу (объем 0,3- 0,5 п.л.) по анализу произведения на пройденные темы курса
20. Устно ответить по билету, включающему:
    - теоретический вопрос по теме курса анализа*
    - анализ произведения, данного в классе с подготовкой 15-20 мин.

    Ответ на теоретический вопрос может быть заменен на небольшую реферативную работу. Ниже приводятся требования.

Приложение:

- требования к реферативной работе, критерии оценки
- теоретические вопросы к экзамену
- список произведений для анализа
- билеты

ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ

1. Выбор темы

Студенту необходимо найти такую тему, которая бы его действительно интересовала, соответствовала требованиям профессиональной подготовки, была доступна для понимания и освещения, могла обобщить его знания, полученные как в процессе работы в специальных классах, музыкально-теоретических дисциплин, так и в процессе систематического изучения курсов образовательных дисциплин. В этом ему помогут знания полученные в результате лекционных и семинарских занятий, индивидуальных и групповых консультаций, наблюдений в процессе музыкально-педагогической деятельности. участие в дискуссиях по

проблемам культуры, образования, осмысление передового опыта учебной и музыкальной деятельности. Можно выбрать либо одну из тем, предложенных в методических указаниях, либо предложить свою, обсудив её с руководителем. Большинство тем заключает в себе вопросы, в достаточной степени ещё не решённые на практике, поэтому они требуют от студента исследовательского и прогностического подходов. Ряд тем носит культурно-исторический характер, что связано с необходимостью глубокого изучения предшествующего исполнительского или педагогического опыта, осмысление которого поможет лучше разобраться в современных проблемах учебно-воспитательной деятельности, обогатить свой кругозор.

2. Структура работы

- Введение (1-1,5)
- Теоретическая часть (около 40%)
- Практическая часть (около 40%)
- Заключение (1-2 стр.)
- Список литературы (около 10 наименований изданий 2006-2015)
- Приложения

Во введении необходимо обосновать ***актуальность*** проблемы как социальный заказ общества и представить ученых, занимавшихся её изучением. Здесь же, помимо обоснования темы, необходимо чётко определить цель и задачи работы.

Цель – конечный результат, к которому должен стремиться студент.
Цель реферата достигается в процессе решения ряда задач. ***Задача*** – это тот вопрос, который необходимо решить, чтобы, в свою очередь, достичь поставленной цели. Желательно ставить не более 4 – 5 задач, вытекающих из цели и помогающих её осуществлению.

Чёткое определение цели и задач поможет составить ***план*** работы, каждый пункт которого определяется решаемой задачей. Логика плана свидетельствует о глубине изучения теоретического и практического материала, поэтому окончательный вариант уточняется после изучения литературы и проведения

Во введении реферата, наряду с актуальностью, важно обосновать методы исследования избранной проблемы. К ним относятся: теоретические (анализ научной литературы, синтез, дедукция, индукция); эмпирические (наблюдение; беседа; педагогический эксперимент; письменные опросы; изучение продуктов учебной и творческой деятельности; тестирование; математические методы, статистическая обработка результатов на компьютере и другие). Важно помнить, что достоверность полученных данных в процессе опытной работы достигается совокупностью методов (наблюдение и беседа, анкетирование и математические методы, изучение продуктов деятельности тестирование и т.п.).

Основное содержание работы включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретический раздел реферата, как правило, это - первая глава, которая содержит в себе глубокий и всесторонний анализ проблемы. Основанием для анализа и выводов служит изучение специальной литературы. Теснейшим образом с теоретической частью связана следующая часть – практическая, в которой те же проблемы рассматриваются с точки зрения их практического решения.

Во второй главе реферата освещаются вопросы совершенствования методики вокального исполнительства, обучения, преподавания, воспитания и т.п., даётся достаточно подробное описание тех эмпирических методов, которые применялись в работе. Следует представить образцы инструментария исследования, например, программу наблюдения; программу беседы с учениками, участниками, коллегами; образцы тестов и т.д.

Заключение – важная часть реферата. Оно должно отразить, насколько достигнуты цель и задачи исследования. Заключение содержит выводы, к которым приходит студент в процессе изучения литературы и опытной работы. Выводы позволяют дать конкретные

рекомендации по совершенствованию вокально-исполнительской деятельности ее организации в условиях учебно-воспитательного процесса, с учётом имеющихся реальных условий и перспектив.

3.Оформление работы

Объем работы (около 8 страниц) зависит от широты темы, эрудиции студента и его желания качественно выполнить задание. Особое внимание следует обратить на изложение материала, стиль которого должен быть строгим, доказательным, без лишней эмоциональности, содержать в себе анализ проблемы, её видение и решение другими учёными, свой взгляд на эту проблему, обоснованные суждения и выводы. Важно избегать традиционной описательности. Особое внимание следует обратить на цитаты, которые не должны быть слишком большими (поллиста). Необходимо указывать в тексте, откуда данная цитата, кто её автор, из какой она книги, номера страниц. Работа предоставляется в рукописном или печатном виде в двух экземплярах.

4.Защита и оценка реферативной работы

Педагог рецензирует работу, отмечая её положительные стороны и недостатки. В рецензии, как правило, даются конкретные рекомендации по уточнению тех или иных вопросов, что позволяет студенту более серьёзно подойти к защите реферативной работы.

Защита – это краткое выступление студента (4-5 минут) с обоснованием выбора темы реферативной работы, изложением её цели и задач, методики исследования, обобщения результатов, полученных в ходе выполнения работы. Вместе с тем важно отреагировать на замечания, данные в рецензии, и ответить на вопросы членов комиссии. Студенту предоставляется возможность повысить оценку, если он сумеет грамотно и творчески подойти к замечаниям педагога, обосновать собственную точку зрения на те или иные вопросы.

Критерии оценки, применяемые к реферату:

Оценка	Характеристики реферативной работы
Отлично	- студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет музыкальной терминологией.
Хорошо	- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы; - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет музыкальной терминологией

Удовлетворительно	тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы; - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет музыкальной терминологией.
Неудовлетворительно	- студент не усвоил значительной части проблемы; - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет музыкальной терминологией

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

21. Типы периодов, определение, структура, строение, масштабы
22. Применение периодов в музыке
23. Простые двухчастные формы, их разновидности
24. Простые трехчастные формы, их разновидности
25. Применение простых форм в музыке
26. Сложная трехчастная форма, определение, разновидности. Сложная трехчастная форма с трио
27. Сложная трехчастная форма, определение, разновидности. Сложная трехчастная форма с эпизодом
28. Вариации, определение, разновидности. Вариации на неизменный бас и неизменную мелодию
29. Вариации, определение, разновидности. Орнаментальные и свободные вариации
30. Рондо, его разновидности. Характеристика старинного рондо
31. Рондо, его разновидности. Характеристика рондо классического типа
32. Рондо, его разновидности. Характеристика послебетховенского рондо
33. Сонатная форма 1 части сонатно-симфонического цикла. Строение экспозиции, особенности тематического и тонального развития
34. Сонатная форма 1 части сонатно-симфонического цикла. Строение разработки и репризы.
35. Рондо-соната, определение, разновидности, строение разделов
36. Циклические формы, определение, разновидности. Характеристика старинной сюиты.
37. Циклические формы, определение, разновидности. Характеристика классической сюиты и сюиты XX века.

38. Циклические формы, определение, разновидности. Сонатно-симфонический цикл, строение частей, тональный план
39. Циклические формы, определение, разновидности. Характеристика циклов: прелюдия и фуга, вокальный цикл, цикл инструментальных миниатюр
40. Крупные формы вокально-симфонической музыки. Общая характеристика опер, кантат, ораторий. Строение, характерные особенности жанра.

Критерии оценок ответа на экзамене (по лекционному курсу)

Оценки по 5-ти балльной системе	Характеристика устного ответа
«отлично» 5 баллов	Глубокие знания лекционного курса, исторических этапов развития музыкальных категорий, понятий и терминов, исполнительских направлений и стилей; отличные знания музыкального материала.
«хорошо» 4 б.	Наличие некоторых неточностей в характеристике музыкальных категорий, понятий и терминов, исполнительских направлений и стилей; мелкие ошибки в знании музыкального материала.
«удовлетворительно» - 3 б.	Слабый уровень знаний тем лекционного курса ; наличие грубых ошибок в характеристике исторических периодов развития музыки; слабые знания музыкальной терминологии, музыкальных понятий и категорий; много ошибок в знании музыкального материала.
«неудовлетворительно»- 2 б	Низкий уровень знаний лекционного материала; отсутствие знаний в области музыкальной терминологии, музыкальных категорий и понятий; плохое знание музыкального материала.

СПИСОК
произведений по курсу «музыкальная форма»:

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

1) С. Танеев. Хор «Серенада» (начальный период).
2) П. Чайковский. Хор «Ночевала тучка золотая» или С. Танеев. Хор «Венеция ночью»
3) В. Леонтович. Обработка украинской народной песни для хора «Щедрик», «Дударик».
4) Ф Шуберт. «Серенада» (начальный период)
5) М. Балакирев. «Обойми, поцелуй» или В.А. Моцарт «Колыбельная»
6) Н. Римский-Корсаков. «То было раннею весной» (начальный период).

7) Спиричуэл «Глубокая река»
8) Ш. Брукс «Однажды»
9) К. Вейль «Мекки-нож»
10) Д. Эллингтон «Си-джем блюз»
11) Д. Гиллеспи «Блюз и буги»
12) К. Бахолдин «Когда не хватает техники»
13) М. Ипполитов-Иванов. «Белорусская песня» (обработка для оркестра народных ин-ов)-
14) Ю. Шишаков. Скерцино для оркестра народных ин-ов
15.Н. Пейко. «Уж ты, сад», обработка для 6 домр (начальный период)
16) Ф. Шопен. Прелюдия до-минор. Переложение для духового оркестра

Простая двухчастная форма и её разновидности

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

Простая трехчастная форма и её разновидности

1) П. Чайковский «Пока на небе не погас» (хор из оперы «Орлеанская дева»)
2) Н. Римский-Корсаков. Хор народа из II из оперы «Псковитянка»
3) С. Танеев. Хор «Серенада»
4) В.-А. Моцарт. Ария Сусанны из оперы «Свадьба Фигаро» («Приди о милый друг»)
5) А. Даргомыжский. «Что мне до песен».
7) Дж. Гершвин «Будьте добры»
8) Дж. Керн «Дым»
9) Р. Роджерс «Голубая луна» или У. Хенди «Сент-Луис»
10) Дж. Ширинг «Колыбельная»
11) К. Портер «Всё в порядке»
12) А. Кузнецов «Алеша»
13) М. Мусоргский. «Старый замок» (приложение для 6 домр Миловидова)
14) Г. Фрид. Сказы по Бажову, части I и III

Сложная трехчастная форма и её разновидности

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

Сложная двухчастная форма.

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

Рондо и его разновидности

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

Вариации и их разновидности

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

Сонатная форма и её разновидности

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

Свободные и смешанные формы.

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

Циклы.

М. Мусоргский. «Картинки с выставки».
Л.-В. Бетховен. I или V симфония.
Н. Раков. «Майская сюита».
Ф. Мендельсон. Шотландская симфония
Я. Сибелиус. I симфония.

А. Дворжак. Симфония из «Нового света».
Д. Шостакович. V симфония.

Циклы (хоровые)
Г. Свиридов. «Курские песни», «Поэма памяти Есенина».
Д. Шостакович. «10 хоровых поэм».

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

Циклы (оркестровые)
Оперные оркестровые эпизоды
Вступления к операм:
М. Мусоргского «Хованщина»
П. Чайковского «Евгений Онегин»

Оперные сцены (хоровые, сольно- ансамблевые)
М. Мусоргский. Сцена под Кромами из оперы из оперы «Борис Годунов».
А. Бородин. Сцена Ярославны с девушками из оперы «Князь Игорь».
П. Чайковский. Сцена вальса из оперы «Евгений Онегин».
А. Бородин. Пролог оперы «Князь Игорь».

Оперные сцены (сольные арии, монологи, сцены)
П. Чайковский. Сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин».

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

Пример экзаменационного билета:

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

Кафедра Теории и истории музыки

КУРСОВОЙ ЭКЗАМЕН

Дисциплина: Анализ музыкальных произведений
Билет №1

1. Типы периодов, структура, строение, масштабы
2. Анализ произведения: а) из реферативной работы
   б) данного в классе

Зав.кафедрой Сидорова М.Б
2015/2016 уч.год

Утверждено на заседании кафедры:
_____
Протокол № 2 от 7 октября 2015 г.

Разработчики:
1. Кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и истории музыки Иванченко Т.В.

2. Кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и истории музыки Сидорова М.Б.

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра теории и истории музыки

«УТВЕРЖДЕНО»

Зав. кафедрой

Сидорова М.Б.

«7» мая 2015 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА*

*(профиль –искусство оперного пения – АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ)

Направления подготовки:
«Музыкальное искусство эстрады» «Дирижирование», «Музыкально-инструментальное искусство», «Искусство народное пения», «Вокальное искусство», «Музыкально-театральное искусство», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»

Профили подготовки:
инструменты эстрадно-джазового оркестра, эстрадно-джазовое пение,
дирижирование академическим хором, оркестром духовых инструментов, оркестром народных инструментов;
оркестровые духовые и ударные инструменты; струнные смычковые инструменты;
баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты; фортепиано
хоровое народное пение; сольное народное пение;
академическое пение; искусство оперного пения,
музыкальная педагогика, этномузыкология

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015

Музыкальная форма (все профили)

Самостоятельная работа

Семестры	VII	VIII
Часы	18	26

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

Качественному анализу музыки способствует прослушивание и проигрывание произведения.

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

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

Примерный план анализа композиций периода.

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

<u>Пример:</u> начальный период из пьесы «Июль» Чайковского.

Вступление	а	a_1
2т	4т	6т
		(расширение за счет секвенции)

Примерный план целостного анализа периода.

11. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора;
12. Форма периода (см. пункты 1, 2, 3 из анализа композиции периода);
13. Характер тематизма (в вокальной музыке указать содержание текста);
14. Образное содержание произведения;
15. Особенности мелодики, музыкально-выразительные средства; характер мотива, стопа;
16. Оформление кульминации, её местоположение, подчеркивание её гармоническими, мелодическими, ритмическими средствами;
17. Характерные приемы изложения, фактура;

18. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок;
19. Возможные интерпретации;
20. Эстетическая оценка произведения

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

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

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

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

1.Место данного произведения в творчестве композитора;
12. Жанр произведения, его характер - если программное, указать литературные образы, содержание текста, сценическую ситуацию;
13. Темы произведения (характер, жанровые связи, музыкально-выразительные средства);
14. Взаимодействие и развитие образов в произведении;
15. Анализ формы произведения (по разделам или по частям);
16. Указать функции частей в форме, тональный план – особенно средних, развивающихся частей;
17. Схема произведения и каждой его части;
18. См. аналогичный пункт из анализа периода;
19. См. аналогичный пункт из анализа период**а;**
20. См. аналогичный пункт из анализа периода;
21. См. аналогичный пункт из анализа периода.

Изучая тему «вариации», студентам необходимо четко ориентироваться в музыкально-стилистическом анализе, исторических закономерностях данной формы. В процессе анализа необходимо обращать внимание на вариационные и циклические закономерности формы, принципы объединения по фактурным, жанровым признакам, арочным связям. Отсюда возникновение разнообразных переходных и модулирующих форм.

Примерный план анализа композиции формы вариаций.

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

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

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

Схема вариаций:

Вст. 1 куплет

4 т. а а в в

5т 3т 5т 3т 5т 8т

(отыгрыш) (отыгрыш) (отыгрыш)

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

2 куплет – 1 вариация

вст. $а_1$ $а_1$ $в_1$ $в_1$

4т 5т 5т 5т 8т заключение -3 т

3 куплет – 2 вариация

вст. $а_2$ $а_2$ $в_2$ $в_2$ $в_3$

4т 5т 5т 5т 8т 8т

заключение - 3 т

4 куплет – 3 вариация

вст. $а_3$ $а_3$ $в_3$ $в_3$ $в_3$

4т 5т 5т 5т 8т 8т

заключение -3 т

5 куплет – 4 вариация

вст. $а_4$ $а_4$ $в_4$ $в_4$

4т 5т 5т 5т 8т

заключение – 3 т

Кода

6т

фа-минор

Примерный план целостного анализа формы вариаций

12. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора;
13. Определение типа вариаций;
14. Схема, формы вариаций (см. пункт № 3 из анализа композиции формы вариаций);
15. Образное содержание произведения (если вокальное, указать содержание текста, сценическую ситуацию);
16. Характер основной темы; её музыкально-выразительные особенности, жанровые, связи;
17. Характерные черты каждой из вариаций (проследить изменение приемов изложения: фактуры, мелодических, гармонических, ритмических, темповых, структурных элементов темы);
18. Указать принципы объединения данного цикла вариаций;
19. Образования и смысловая кульминация данного произведения;
20. Расшифровать исполнительские нюансы, авторские ремарки;
21. Дать возможные интерпретации данного произведения;
22. Эстетическая оценка произведения.

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

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

Примерный план анализа композиции сонатной формы (рондо-сонаты)

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

Пример: Моцарт, соната № 9, 1 часть.

Экспозиция

Г.П.		Св.П.	
а + а1			
4т. + 4т	1 раздел	2 раздел	3 раздел
период повт.	4 т.	2 т.	4 т.
строения	(разви-вающий)	(модули-рующий)	(предык-товый) к ля-мажору (в наложении) ре-мажор

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

Разработка

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

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

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

3 П. секвенция: (11 тт)

11 т =	соль	ре	ми	ре	соль	ре
	мажор	мажор	минор	мажор	мажор	мажор
	1т	1т	1т	1т	1т	1т

ре	си	ми
мажор	минор	минор
1т	1т	3т

<u>3 раздел</u> – предыкт (использован материал 3 раздела Св.П.) = 4т

к ре-мажору

<u>Реприза</u> (зеркальная)

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

Примерный план целостного анализа сонатной формы (рондо-сонаты)

9. Время создания данного произведения;
10. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора;
11. Образное содержание произведения, его главная идея;

<u>Центральный раздел анализа</u>

12. Определение формы произведения (её разновидность), её местоположение в цикле;
13. Схема сонатной формы (см. пункт № 3 из анализа композиции сонатной формы);
14. Указать разделы сонатной формы;
15. Характер главных тем; их соотношение. Музыкально-выразительные средства в главных темах и их жанровых связях;
16. Драматургия всех разделов сонатной формы:

а) функция вступления и его значение;

б) особенности экспозиции;

в) роль разработки; строение разделов; приемы развития: тематические, тонально-гармонические; оформление кульминации в разработке;

г) особенности репризы; её роль; указать изменения в репризе: структурные, тональные;

д) функция коды и её значение.

<u>Выводы:</u>

5. Особенности данной формы связи с содержанием;
6. Основные задачи исполнительской трактовки произведения. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок;
7. Значение данного произведения в творчестве композитора в связи с его стилем, особенностью жанра
8. Эстетическая оценка произведения.

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

Примерный план анализа композиции оперной сцены (пролога, финала)

4. Определение формы.
5. Границы данной формы в целом и по частям.
6. Схема каждого из разделов.

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

«А» – соло Купавы (двухчастная форма)

вст. а + a_1 развитие в

2т. (секвенции)

4т + 5т 14т

(развивающая)

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

с + развитие. + С

7 т 6т + 5 т

фа-минор

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

вст. a_2 развивающего типа.

3т 4т + 4т + 4т

уст. к соль-бемоль мажору

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

д развитие a_3

7т 11т 12т

соль- (неуст) уст.к фа-минору

бемоль

мажор

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

a_3

12т

уст.к фа-минору

«Д» –третий эпизод, соло Купавы

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

«А» – свободное построение, три раздела

1 раздел	2 раздел		
фугато	(трехчастная форма с серединой		
8т	контрастного типа)		
уст.к	е	ф	е
фа-минору	7т	8т	15т
	соло Леля		
	си-минор		

3 раздел – кода на материале рефрена (14 т)

Примерный план целостного анализа оперной сцены (пролога, финала)

12. Место данного произведения в творчестве композитора.
13. Границы данной сцены.
14. Значение данной сцены в драматургии всего произведения.
15. Круг тем, образов данной сцены (о характере, музыкально-выразительных средствах каждой темы).
16. Схема каждого из разделов сцены.
17. Форма сцены в целом; указать функции разделов.
18. Образная драматургия сцены; развитие основных тем, их динамизация.
19. Оформление кульминации; её местоположение.
20. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок.
21. Возможные интерпретации.
22. Эстетическая оценка произведения.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ КУРСА «МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА»

41. Типы периодов, определение, структура, строение, масштабы
42. Применение периодов в музыке
43. Простые двухчастные формы, их разновидности
44. Простые трехчастные формы, их разновидности
45. Применение простых форм в музыке
46. Сложная трехчастная форма, определение, разновидности. Сложная трехчастная форма с трио
47. Сложная трехчастная форма, определение, разновидности. Сложная трехчастная форма с эпизодом
48. Вариации, определение, разновидности. Вариации на неизменный бас и неизменную мелодию

49. Вариации, определение, разновидности. Орнаментальные и свободные вариации
50. Рондо, его разновидности. Характеристика старинного рондо
51. Рондо, его разновидности. Характеристика рондо классического типа
52. Рондо, его разновидности. Характеристика послебетховенского рондо
53. Сонатная форма 1 части сонатно-симфонического цикла. Строение экспозиции, особенности тематического и тонального развития
54. Сонатная форма 1 части сонатно-симфонического цикла. Строение разработки и репризы.
55. Рондо-соната, определение, разновидности, строение разделов
56. Циклические формы, определение, разновидности. Характеристика старинной сюиты.
57. Циклические формы, определение, разновидности. Характеристика классической сюиты и сюиты XX века.
58. Циклические формы, определение, разновидности. Сонатно-симфонический цикл, строение частей, тональный план
59. Циклические формы, определение, разновидности. Характеристика циклов: прелюдия и фуга, вокальный цикл, цикл инструментальных Миниатюр
60. Крупные формы вокально-симфонической музыки. Общая характеристика опер, кантат, ораторий. Строение, характерные особенности жанра.

Рекомендуемая литература:

<u>Основная</u>

1.Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. Исслед. – Изд. Либреком, 2012
2. Бобровский В. Тематизм как фактор музыкального мышления. Очерки. Исследования.- Изд. Либроком, 2010
3.Бобровский В. Тематизм как фактор музыкального мышления. Очерки. Исследования. Вып. 2.-Изд. КомКнига, 2013, 2010
4.Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып. 2.- Изд. Музыка, 2008
5.Гладышева О.Теория и методика обучения композиции и импровизации. – М.: Издательство «Спутник», 2010.
6.Мартынов В. Рождение новой реальности. (о композиции) – Изд. «Классика XX1», 2011
7. Риман Г. Катехизис истории музыки: история музыкальных форм. – Изд. Либроком, 2012
8.Соколов А. Музыкальная композиция XXв. Диалектика творчества. – Изд. Композитор, 2012
9.Середа В.П. Теоретическая подготовка музыкантов в зеркале традиционнной методики.Сб статей. – М, Музыка, 2008
10.Скребков С, Скребкова М. Полифонический анализ. Учебное пособие. Изд. Музыка, 2009
11. Холопова В. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм. Учебное пособие.- Изд. Лань, 2010
12.Холопов Ю.Н. Теория современной композиции: Учебное пособие / Отв. редактор В. Ценова. М., 2005. 624 с.
13. Холопов Ю. Введение в музыкальную форму / Научная редакция Т. С. Кюрегян и В. С. Ценовой. М.: Московская консерватория, 2008.
14. Холопов Ю. Ритмические формы у Мессиана. – Изд. Музыка,, 2011
15.Чигарёва Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. Художественная индивидуальность, семантика. Изд. Либроком, 2013

<u>Дополнительная литература</u>:

1.Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1-2. Л.: Музыка, 1971. 2.Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. М.:
Музыка, 1978.
3.Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: структуры тональной музыки: Учеб. Пособие: в 2х частях Ч.1/ М.Ш. Бонфельд – М.: Владос, 2003.
4.Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: структуры тональной музыки: Учеб. Пособие: в 2х частях Ч.2/ М.Ш. Бонфельд – М.: Владос, 2003.
5.Владыкина-Бачинская В. Музыкальный стиль русских хоровых песен. М.: Музыка, 1976.
6.Задерацкий И. Анализ музыкальных произведений. М.: Музыка, 1991. 7.Козлов П., Степанов А. Анализ музыкальных произведений. М.: Музыка, 1970.
8.Кулаковский Л. Песня, её язык, структуры, судьбы. М.: Сов.композитор, 1972
9.Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. М.: Музыка, 1978.
10.Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. М.: Музыка, 1990.
11.МазельА. Строение музыкальных произведений. М.: Музыка, 1967.
12.Мазель А., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. М.: Музыка, 1967.
13.Музыкальная фольклористика. Выпуск 1. М.: Музыка, 1973.
14.Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. М.: Музыка, 1982.
15.Протопопов В. Сонатная форма в западноевропейской музыке П половины 19 в. – М, 2002
16.Ручьевская И. Функции музыкальной темы. М.: Музыка, 1977.
17. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа: Учеб. для пед. вузов/М.И. Ройтерштейн. – М.: Владос, 2001.
18. Способин И.В.Музыкальная форма: Учеб. общ. курса анализа/ И.В. Способин – М.:Музыка, 2002
19.Скребков С. Анализ музыкальных произведений. М.:Музыка, 1958.
20.Тюлин Ю. Музыкальная форма. М.: Музыка, 1974.
21.Тюлин Ю. Строение музыкальной речи. М.: Музыка, 1969.
22.Холопова В.Н. Музыкальный тематизм. М.: Музыка, 1983.
23.Холопова В.Н. Мелодика. М.: Музыка, 1984.
24.Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Простые формы. М.: Музыка, 1980.
25.Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. М.: Музыка, 1984.
26.Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. М.: Музыка, 1987.
27.Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Рондо. М.: Музыка, 1988.