

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Мурманский колледж искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

обще профессиональной дисциплины

ОП.05 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,

образовательной программы СПО (ППССЗ)

по специальности

53.02.07 Теория музыки

(углублённой подготовки)

Мурманск, 2024 г.

ОДОБРЕНА
предметной-цикловой
комиссией «Теория музыки»

СОСТАВЛЕНА
в соответствии
с ФГОС СПО по специальности
53.02.07 Теория музыки

Председатель
предметно-цикловой
комиссии

Заместитель директора
по учебной работе

_____ **М.В. Калимова**

_____ **А.И. Кудрявцева**

Составитель программы:
О.А. Павлова

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- сроки изучения дисциплины
- виды и сроки контрольных мероприятий
- наименование модуля, индекс дисциплины
- цели, задачи преподавания дисциплины
- формирование компетенций в соответствии с ФГОС
- требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

2. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ДИАГНОСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7. ЛИТЕРАТУРА

1. Пояснительная записка

Типовая программа: «Анализ музыкальных произведений», утвержденная Управлением учебных заведений и научных учреждений Министерства культуры СССР в 1981г., в соответствии с «Рекомендациями по разработке рабочих программ учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального образования» и Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования.

Содержание курса опирается на музыкальную классику XVIII-XIXвв.; в меньшей степени использован музыкальный материал XXв. – в связи с отсутствием у студентов ориентировки в современной гармонии. При отборе произведений для анализа учитывается специальность студентов.

Важнейшей особенностью курса анализа на исполнительских отделениях является его практическая направленность: этим определяются строение курса, отбор материала, методика преподавания и формы контрольных мероприятий.

Сроки изучения дисциплины

Анализ музыкальных произведений
Курсы II-III, семестры 4-6.

Всего часов по рабочему плану	138
Из них: групповых (мелкогрупповых)	92
индивидуальных	-
самостоятельная учебная нагрузка студента	46

Виды и сроки контрольных мероприятий

	Анализ музыкальных произведений	Учебная практика
контрольные уроки:	-	-
зачеты:	6 семестр	-
экзамены:	-	8 семестр

Наименование модуля, индекс дисциплины

П.00 – Профессиональный учебный цикл

ОП.00 – Общепрофессиональные дисциплины

ОП.05 – Анализ музыкальных произведений

Цели, задачи преподавания дисциплины

Основной **целью** предмета «Анализ музыкальных произведений» является формирование и развитие музыкального мышления студентов, их аналитических способностей и практических навыков, необходимых для профессиональной деятельности будущих специалистов. В определенном смысле данная дисциплина в системе теоретического предметного цикла имеет универсальный характер, поскольку объединяет в себе базовые понятия и сведения из курсов музыкальной литературы, элементарной теории музыки, гармонии и инструментоведения.

Специальные **задачи** курса:

1. привить учащимся навыки анализа музыкальных произведений в единстве формы и содержания;
2. научить понимать выразительную роль элементов музыкальной речи в их смысловом взаимодействии;
3. научить оценивать композиционные особенности произведений в их исторической и стилистической определенности.

Формирование компетенций в соответствии с ФГОС

Общие компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Профессиональные компетенции

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других образовательных учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 1.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности.

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар.

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учётом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакционные навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

Требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

уметь:

1. выполнять анализ музыкальной формы;
2. рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
3. рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.

знать:

1. музыкальные формы эпохи барокко;
2. формы классической музыки; период; простые и сложные формы; вариационные формы; сонатную форму и её разновидности; рондо и рондо-сонату;
3. циклические формы;
4. контрастно-составные и смешанные формы;
5. функции частей музыкальной формы;
6. специфику формообразования в вокальных произведениях.

2. Краткие методические рекомендации

Разделы курса проходятся с неодинаковой подробностью. Наибольшую трудность для учащихся представляют темы: «Период», «Простые формы» и «Сонатная форма», в связи с чем на них отводится значительная часть общего объема часов. В порядке общего ознакомления проходятся формы, имеющие в исполнительской практике меньшее значение

(старинное рондо, старинная 2-х-частная форма, концентрическая форма), а также крупные формы, основательное знакомство с которыми невозможно в рамках учебного плана (контрастно-составные, циклические, свободные, смешанные). Методически трудной является тема «Полифонические формы», которая изучается на фортепианном и струнном отделениях. На отделениях «Орестровые духовые и ударные инструменты» и «Инструменты народного оркестра» данная тема не предусмотрена. Таким образом, между двумя парами специализаций имеется различие в часах, отведенных на изучение некоторых тем, что отражено в Тематическом плане данной рабочей программы.

Урок складывается из объяснения теоретического материала, подкрепляемого примерным анализом, и опроса; теоретический материал излагается сжато, основное внимание уделяется практической работе.

Краткие тренировочные анализы составляют значительную часть домашних заданий; они полезны и как форма классной работы. По ряду тематических разделов программы учащимся предлагается самостоятельная работа, связанная преимущественно с анализом произведений из их исполнительского репертуара.

На каждом уроке проводится опрос учащихся по изучаемому теоретическому материалу и домашнему заданию. Итоговая оценка успеваемости учащихся исполнительских отделений выводится на основании текущих оценок.

Контрольные уроки на отделениях проводятся в конце 6 и 7 семестров, при этом учитывается качество выполнения домашних и самостоятельных заданий. В конце 7 семестра предусмотрен контрольный урок, включающий теоретический вопрос, анализ с листа и домашнюю работу (анализ музыкального произведения из заранее предложенного списка).

В результате изучения предмета учащиеся должны приобрести аналитические навыки, необходимые в их дальнейшей исполнительской и педагогической деятельности: умение грамотно и доказательно раскрыть композиторский замысел произведения, а также способность профессионально судить об идейно-художественном содержании музыки.

3. Тематический план

	Тема	Ауди- торная нагруз- ка	Виды самостоятельной работы	Самосто- ятельная работа студента
1	Введение	1		
	Раздел 1. Смысловые и структурные элементы музыкальной формы.	20		
2	Тема 1.1. Музыкальное произведение	10	Чтение конспектов. Жанровый анализ произведений.	5
3	Тема 1.2. Период	10	Чтение конспектов. Анализ музыкальной формы по теме лекции из музыкальной художественной литературы.	5
	Раздел 2. Простые формы	12		
4	Тема 2.1. Одночастная форма	2	Чтение конспектов. Анализ музыкальной формы по теме лекции из музыкальной художественной литературы.	1
5	Тема 2.2. Простая 2-х-частная форма	4	Чтение конспектов. Анализ музыкальной формы по теме лекции из музыкальной художественной литературы.	2
6	Тема 2.3. Простая 3-х-частная форма	6	Чтение конспектов. Анализ музыкальной формы по теме лекции из музыкальной художественной литературы.	3
	Раздел 3. Сложные формы	36		
7	Тема 3.1. Сложная 2-х-частная форма	6	Чтение конспектов. Анализ музыкальной формы по теме лекции из музыкальной художественной литературы.	3

8	Тема 3.2. Сложная 3-х-частная форма	6	Чтение конспектов. Анализ музыкальной формы по теме лекции из музыкальной художественной литературы.	3
9	Тема 3.3. Рондо	4	Чтение конспектов. Анализ музыкальной формы по теме лекции из музыкальной художественной литературы.	2
10	Тема 3.4. Вариации	4	Чтение конспектов. Анализ музыкальной формы по теме лекции из музыкальной художественной литературы.	2
11	Тема 3.5. Контрастно-составные формы	4	Чтение конспектов. Анализ музыкальной формы по теме лекции из музыкальной художественной литературы.	2
12	Тема 3.6. Сонатная форма	8	Чтение конспектов. Анализ музыкальной формы по теме лекции из музыкальной художественной литературы.	4
13	Тема 3.7. Рондо-соната	4	Чтение конспектов. Анализ музыкальной формы по теме лекции из музыкальной художественной литературы.	2
	Раздел 4. Циклические формы	14		
14	Тема 4.1. Сюита	6	Чтение конспектов.	3
15	Тема 4.2. Сонатно-симфонический цикл	8	Чтение конспектов.	4
	Раздел 5. Свободные и смешанные формы	10		
16	Тема 5.1. Свободные формы	4	Чтение конспектов.	2
17	Тема 5.2. Смешанные формы	6	Чтение конспектов.	3
	ИТОГО:	92		46

4. Содержание дисциплины

Введение

Структура курса и порядок его прохождения; формы классной и домашней работы; зачетные требования; учебные пособия.

Понятие музыкальной формы. Сведения об исторической эволюции форм. Анализ как путь раскрытия композиторского замысла. Цели и методы анализа.

Раздел 1. Смысловые и структурные элементы музыкальной формы

Тема 1.1. Музыкальное произведение

Музыкальное произведение как единство 3-х основных видов музыкальной деятельности – сочинения, исполнения и восприятия. Функции музыкального произведения; эстетико-воспитательная, познавательная, педагогическая, прикладная, развлекательная. Содержание музыкального произведения – отражение тех или иных сторон действительности, в том числе и внутреннего мира человека, в сознании композитора. Специфика музыкального содержания, музыкальный образ. Музыкальная форма и жанр; жанровый комплекс. Музыкальная драматургия как форма выражения образного развития и взаимодействия всех выразительных средств.

Музыкальный язык как система, на основе которой образуется художественная форма произведения. Смысловая значимость каждого элемента музыкального языка; необходимость комплексной оценки выразительных средств в их взаимодействии. Фактура – строение музыкальной ткани; функции голосов. Выразительные возможности лада, тональности, гармонии, метра и ритма. Понятие интонации. Ведущая роль мелодии в тональной музыке; анализ мелодии.

Музыкальный материал, его типы (рельеф и фон) и способы существования (экспонирование и развитие). Функции материала в формообразовании: основная,

подготовительная и завершающая. Закономерности формирования музыкальных структур: принципы тождества, контраста и сопряжения.

Музыкальная тема и ее функции; приемы тематического развития. Тематический материал - весь комплекс средств, образовавших тему, в более широком смысле – совокупность тем в данном сочинении.

Цезура и ее виды. Характеристика мелких построений (мотив, фраза, предложение). Масштабно-тематические структуры.

Самостоятельная работа студентов: анализ мелодии из произведений, изучаемых в специальном классе.

Практическая работа: анализ средств музыкальной выразительности на конкретных музыкальных примерах.

Музыкальный материал: фрагменты из произведений XVIII-XXвв.

Тема 1.2. Период

Наименьшая музыкальная форма, предназначенная для экспонирования музыкального материала. Особенности периода, вытекающие из его функции: преобладание экспозиционного типа изложения, тематическое единство, тональная определенность, структурная логика (арочная связь кадансов в конце предложений). Структурные параметры нормативного экспозиционного периода; период повторного и неповторного строения; период однотональный и модулирующий. Ненормативный экспозиционный период. Усложненные формы периода (повторенный, двойной и сложный). Применение периода как части более крупного целого и как формы самостоятельного произведения.

Самостоятельная работа студентов: анализ периода из произведений, изучаемых в специальном классе.

Музыкальный материал: экспозиционные периоды из произведений венских классиков и композиторов XIX-XXвв., инструментальные и вокальные миниатюры (прелюдии, программные пьесы, романсы, песни).

Раздел 2. Простые формы

Тема 2.1. Одночастная форма

Виды одночастных форм: простая и развитая. Простая характеризуется экспозиционным изложением тематического материала без его дальнейшего развития, обычно в форме периода или построения, масштабно приближенного к периоду; область применения: фортепианная миниатюра, легкие пьесы для начинающих, вступление к произведению крупной формы или его части. Развитая одночастная форма основана на свободном (неструктурированном) развитии тематического материала. Область применения: инструментальная миниатюра, оперный монолог или ариозо.

Музыкальный материал для анализа: Прокофьев, Мимолетность №10; Мусоргский, "Катакомбы"; Мусоргский, монолог Бориса "Скорбит душа"; Чайковский, вступление к 4 симфонии, ариозо Германа "Когда б отрадного сомненья"; Бетховен, вступление к 8 сонате; Лядов, "Кикимора", 2ч.

Тема 2.2. Простая двухчастная форма

Форма, состоящая из двух построений, каждое из которых представляет собой период или структуру не сложнее периода. Условия существования формы: тональное единство и масштабная соразмерность частей. Разновидности формы, различающиеся по типу II части: контрастная, неконтрастная и двухчастная с включением. Возможные повторения частей и всей формы в целом; двойная двухчастная форма. Старинная 2-х-частная форма. Область применения: танцевальная музыка (преимущественно старинная); песня и романс; в разделах более крупных произведений.

Музыкальный материал: фрагменты из сонат Бетховена (№№ 2, 10, 18, 26) и Моцарта (№7); Глинка, "Вальс-фантазия" (фрагменты); Шопен, прелюдия до минор; Даргомыжский, "Юноша и дева", "Титулярный советник"; Скрябин, ор. 11 №№ 10, 17.

Тема 2.3. Простая трехчастная форма

Форма, состоящая из 3-х разделов: экспозиционного периода, середины и репризы. Характеристика частей; виды середины (связка-переход, продолженное развитие, разработочное развитие); виды репризы (точная, варьированная, динамическая, тональная). Разновидности формы, различающиеся по типу середины: развивающаяся (однотемная, с серединой развивающего типа) и контрастная (двухтемная, с серединой типа эпизода). Возможные повторения частей; трех-пятичастная и двойная трехчастная формы. Область применения: как форма самостоятельного произведения в самых различных инструментальных и вокальных жанрах; как форма частей более крупного целого – в сложных формах и циклах.

Самостоятельная работа студентов: анализ в классе предложенного педагогом фрагмента или произведения, написанного в одной из простых форм.

Музыкальный материал: фрагменты из сонат Бетховена (№№ 2, 3, 4, 7, 9); прелюдии Шопена, Скрябина и Рахманинова; романсы Глинки, Римского-Корсакова, Грига; пьесы Шумана и Чайковского.

Раздел 3. Сложные формы

Тема 3.1. Сложная двухчастная форма

Форма из двух частей, каждая или одна из которых сложнее периода; основана на контрасте 2-х тем. Специфическая область применения: ария, ариозо, вокальный ансамбль (в т.ч. финальный) в опере; реже – в инструментальной музыке программного характера.

Музыкальный материал: Глинка, Ария Ратмира; Чайковский, финал 4 картины оп. "Евгений Онегин", Ария Лизы (2к.); Шопен, Ноктюрн соль минор.

Тема 3.2. Сложная трехчастная форма

Форма из 3-х частей, каждая из которых, или, по крайней мере, первая, написана в форме более крупной, чем период. Происхождение и выразительные возможности формы. Характеристика частей. Разновидности формы, различающиеся по типу середины: форма с трио, эпизодом и составной серединой. Внесхемные разделы: вступление, связки, кода. Форма, промежуточная между простой и сложной. Форма с двумя трио, следующими подряд. Область применения сложной трехчастной формы: танцевальная музыка, марши, ноктюрны, экспромты, этюды композиторов-романтиков, средние части сонатно-симфонических циклов, в вокальной музыке – арии, романсы, хоры.

Музыкальный материал: Моцарт, ф-п сонаты 4, 11, 16; Бетховен, ф-п сонаты №№ 3, 7; Глинка, "Я помню чудное мгновенье", "Марш Черномора"; Шопен, мазурка №21, Ноктюрн до минор; Рахманинов, Элегия, Прелюдия соль минор; Римский Корсаков, Ария Грязного; Чайковский, 5 симфония, 2 ч.

Тема 3.3. Вариации

Форма, состоящая из изложения темы и ее неоднократного переизложения (повторения в измененном виде). Происхождение формы и ее выразительные возможности. Основные исторически сложившиеся разновидности вариационной формы: полифонические вариации (на basso-ostinato), строгие фигурационные (классические) и свободные (характерные). Производные от основных типы формы: двойные вариации, вариации на soprano-ostinato, вариантно-строфическая форма. Область применения: как форма самостоятельного произведения; как форма части симфонического или сюитного цикла.

Музыкальный материал: Бах, Месса си минор (№16), Пассакалия для органа до минор; Гендель, Пассакалия из клавирной сюиты соль минор; Гайдн, ф-п соната №11;

Бетховен, ф-п сонаты (№№10, 12, 23); Моцарт, ф-п сонаты №№ 6, 11; Глинка, "Персидский хор"; Римский-Корсаков, "Свадебный обряд" из оперы "Снегурочка"; Бородин, "Хор поселян"; Шостакович, 7 симфония (эпизод в разработке 1 ч.); Рахманинов, "Рапсодия на тему Паганини".

Тема 3.4. Рондо

Форма, в основе которой лежит принцип чередования неоднократно возвращающейся главной темы (рефрена) с различными эпизодами. Происхождение и выразительные возможности рондо. Исторически сложившиеся виды формы: старинное (рондо французских клавесинистов или куплетное), классическое и послеклассическое, их характеристика. Рондообразные формы: двойная трехчастная, где средняя часть повторяется в новой тональности; сложная трехчастная с двумя трио; форма, которая начинается с эпизода; простая или сложная трехчастная форма с добавленным тематически самостоятельным рефреном после каждой из 3-х частей. Область применения: инструментальные и вокальные пьесы, части циклических форм (особенно в финалах).

Музыкальный материал: Куперен, "Жнецы", "Сборщицы винограда"; Рамо, "Курица"; Бетховен, ф-п сонаты №№ 19, 20, 24, 25; Глинка, Рондо Антонины, Вальс-фантазия; Даргомыжский, "Ночной зефир"; Шопен, вальс до-диез минор; Моцарт, Турецкое рондо; Шуман, Новеллетта ор. 21 №1; Прокофьев, "Джюльетта-девушка".

Тема 3.5. Контрастно-составные формы

Форма из двух или нескольких разнотемповых частей, следующих без перерыва, связанных общностью развития и замысла. Отсутствие установленного числа частей и порядка их следования; разная степень самостоятельности и развитости частей; принципы объединения подробных форм. Область применения: в сочинениях современной и старинной музыки, в оперных ариях, хорах, ансамблях и финалах. Разновидности: форма, близкая сложной двухчастной; форма типа речитатив-ария, каватина-рондо; трехчастные безрепризные или с признаками репризы. Концентрическая форма.

Музыкальный материал: Глинка, Танцы из III д. оп. "Руслан и Людмила"; Чайковский, сцена письма из оп. "Евгений Онегин"; Шопен, баллада №3.

Тема 3.6. Сонатная форма

Сонатная форма как самая богатая, сложная и структурно развитая форма гомофонной музыки. Отражение в особенностях формы общих законов мышления. Выразительные свойства формы: воплощение процесса развития, радикальность преобразований, качественное изменение образов. Универсальное применение главным образом в инструментальной музыке (первые части сонатно-симфонических циклов, увертюры, нередко финалы циклических форм, реже медленные части), более редко – в вокальной музыке. Различие понятий "соната", "сонатность" и "сонатная форма". Общее строение сонатной формы. Строение экспозиции. Строение и функции партий (главная, побочная) и частей (связующая, заключительная), их тональные соотношения. Характеристика разработки (приемы развития, тональный план) и репризы. Вступление и coda.

Разновидности сонатной формы: сонатная форма без разработки; с эпизодом вместо разработки; с двойной экспозицией. Исторический обзор развития сонатной формы.

Музыкальный материал: Моцарт, ф-п сонаты №№8, 14; Бетховен, ф-п сонаты №№1-8, 13-16, 21; Бородин, симфония №2; Танеев, симфония №4; Скрябин, соната №4; Рахманинов, ф-п концерт №3.

Тема 3.7. Рондо-соната

Семичастная форма, сочетающая признаки рондо и сонаты. Разновидности: с эпизодом и с разработкой. Применение: главным образом в финалах сонатно-симфонических циклов.

Музыкальный материал: Моцарт, ф-п сонаты №№9, 13; Бетховен, ф-п сонаты №№2-4, 7-9, 11, 13, 15, 16; Глазунов, 5 симфония; Танеев, 4 симфония.

Самостоятельная работа студентов: анализ произведения сложной формы из своего исполнительского репертуара.

Раздел 4. Циклические формы

Тема 4.1. Сюита

Цикл – форма из нескольких законченных контрастных частей, объединенных единством замысла. Виды циклов: сюита, сонатно-симфонический, вокальный, вокально-симфонический.

Старинная сюита эпохи барокко. Сюита 2 половины XVIIIв. Новая сюита XIX-XXвв.

Музыкальный материал: Бах, Французские и Английские сюиты; Гендель, клавирная сюита соль минор; Шуман, "Карнавал"; Римский-Корсаков, "Шехеразада"; Мусоргский, "Песни и пляски смерти"; Прокофьев, сюиты из музыки балета "Ромео и Джульетта".

Тема 4.2. Сонатно-симфонический цикл

Сонатно-симфонический цикл: глубина содержания, сложность и диалектичность развития, цельность композиции. Классический трехчастный и четырехчастный циклы: последовательность и форма частей, тональные отношения. Развитие формы в творчестве композиторов XIX-XXвв.

Музыкальный материал: Бетховен, сонаты №№1, 32; Шуберт, Неоконченная симфония; Бородин, квартет №2; Чайковский, симфония №5; Рахманинов, ф-п концерт №3; Мясковский, симфония №21; Прокофьев, симфония №1; Шостакович, ф-п квинтет соль минор.

Раздел 5. Свободные и смешанные формы

Тема 5.1. Свободная форма – имеющая индивидуальный замысел, не соответствующая нормам ни одной из обычных форм. Старинное происхождение (инструментальная музыка XVI в.). Фантазия – сочетание органной импровизации, хора, речитатива; черты сонатного цикла и сонаты. Применение: большие прелюдии и токкаты XVII-XVIII вв., программные пьесы, симфонические поэмы, рапсодии, фантазии на темы из опер.

Музыкальный материал: Бах, Хроматическая фантазия и фуга; Моцарт, Фантазия до минор, Лист, "Долина Обермана".

Тема 5.2. Смешанные формы

Форма, в которой присутствуют признаки двух (или более) сложившихся форм. Старинное происхождение смешанных форм, их расцвет в эпоху романтизма.

Различные сочетания форм: сонатная и циклическая; сонатная и вариационная; трехчастная и сонатная; рондо, сонатная и вариационная; рондо и вариации; гомофонная и полифоническая.

Музыкальный материал: Лист, ф-п концерт №1; Чайковский, симфония №2 (финал); Мусоргский, "Старый замок"; Глинка, баллада Финна из оп. "Руслан и Людмила"; Танеев, "Иоанн Дамаскин", ч.1; Бородин, Интродукция из оп. "Князь Игорь".

5. Диагностика учебного процесса

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля
уметь выполнять анализ музыкальной формы	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
уметь рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
уметь рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
знать музыкальные формы эпохи барокко	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
знать формы классической музыки; период; простые и сложные формы; вариационные формы; сонатную форму и её разновидности; рондо и рондо-сонату	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
знать циклические формы	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
знать контрастно-составные и смешанные формы	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
знать функции частей музыкальной формы	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
знать специфику формообразования в вокальных произведениях	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)

6. Материально-техническое обеспечение

Групповой класс, укомплектованный

- столами и стульями;
- фортепиано,
- аудио- видеотехника.

Средства обучения

- Нотная и учебная литература по курсу.
- Грамзаписи и аудиозаписи по курсу.

7. Литература

Основная

1. Бобровский В.П. Тематизм как фактор музыкального мышления. – М., 1989.
2. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений. – М., 1960.
3. Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. – М., 1967.
4. Музыкальная форма (Общ. ред. Ю.Н. Тюлина). М., 1974.
5. Ручьевская Е.А. Целостный и стилевой анализ: "Музыкальная академия", 1994, №1 – С. 100-104.
6. Способин И.В. Музыкальная форма. – М., 1984.
7. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. – М., "Владос", 2001.
8. Цуккерман В.А. О некоторых особых видах целостного анализа. // Музыкально-теоретические очерки и этюды. – М., 1970. С. 409-426.

Дополнительная

1. Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика //Проблемы музыкального мышления: Сб. ст. /Сост. и ред. М.Г. Арановский. – М.: Музыка, 1974. – С. 90-128.
2. Гребнева И. классический жанр сегодня: скрипичный концерт конца XX - начала XXI веков. - Музыкальная академия. - 2010. - 1. - С. 162.
3. Девуцкая Н. Серийность как фактор формообразования в композициях А. Веберна и П. Булеза. - Музыкальная академия. - 2008. - 1. - С. 160.
4. Доценко В. От «национализма» к «универсализму». - Музыкальная академия. - 2008. - 4. - С. 140.
5. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: Смысл, 2001. – 264 с.
6. Кирнарская Д.В. Музыкальное восприятие. Монография. – М.: Кимос-Ард. – 160 с.
7. Консон Г. О негласной полемике И.Я. Рыжкина и Л.А. Мазеля. - Кириллина Л. Ключи от рая, или Теоретический взгляд на историю пасторали. - Музыкальная академия. - 2009. - 1. - С. 168
8. Музыкальная академия. - 2010. - 1. - С. 150.
9. Консон Г. Целостный анализ в контексте научной методологии. - Музыкальная академия. - 2010. - 2. - С. 140.
10. Кривицкая Е. Опера и оратория. - Музыкальная академия. - 2009. - 2. - С. 92.
11. Максимов Е. Роберт Шуман и фортепианные вариации. - Музыкальная академия. - 2008. - 3. - С. 171.
12. Медушевский В. Онтологическая теория коммуникации как объяснительный принцип в музыкознании. - Музыкальная академия. - 2010. - 3. - С. 55.
13. Методологическая культура педагога-музыканта: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Э.Б. Абдуллин, О.В. Ванилихина, Н.В. Морозова и др.; Под ред. Э.Б. Абдуллина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.
14. Мун Л. Импровизация в истории искусств и в учебном процессе. - Музыкальная академия. - 2008. - 1. - С. 99.
15. Петров В. Инструментальный театр: типология жанра. - Музыкальная академия. - 2010. - 3. - С. 161.
16. Полозов С. Семантика многократной репетиции звука в вокальной музыке Ф. Шуберта. - Музыкальная академия. - 2010. - 1. - С. 168.
17. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений /Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова и др.; Под ред. Г.М. Цыпина. – М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 368 с.
18. Сарафанникова Н. Р/С/ О микротематизме. - Музыкальная академия. - 2009. - 3. - С. 146.
19. Холопова В. Теория музыкальных эмоций: опыт разработки проблемы. - Музыкальная академия. - 2009. - 1. - С. 12.
20. Цукер А. музыка о музыке. Опера. История и эстетика. - Музыкальная академия. - 2010. - 2. - С. 35.
21. Чернышев А. Новая научная категория - «медиамузыка». - Музыкальная академия. - 2010. - 2. - С. 110.
22. Шлыков В. К вопросу сущности звукового образа фонограммы. - Музыкальная академия. - 2010. - 2. - С. 172.

Интернет-ресурсы

1. <http://www.lafamire.ru/index.php>
2. <http://student.musicfancy.net/>
3. <http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/musical-analysis/80>
4. <http://taneevlibrary.ru/>