

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО ДВГИИ
по научной и учебной работе

_____ О.В. Перич

" ____ " _____ 20 ____ г.

Рабочая программа дисциплины

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

по направлению подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

(уровень высшего образования – магистратура)

Форма обучения: очная, заочная

Квалификация
Магистр

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по направлению подготовки:	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (уровень высшего образования – магистратура)
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 815
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции РФ 13 сентября 2017 года № 48165
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	Врио ректора ДВГИИ Перич О. В. 29.05.2023
Одобен:	Решением Ученого совета 29.05.2023 протокол № 8
Кафедра, реализующая дисциплину	Кафедра истории музыки
Примерная образовательная программа утверждена:	—
Профессиональный стандарт <i>Области профессиональной деятельности:</i> 01 Образование и наука	—
04 Культура и искусство	—
Составитель:	Доктор искусствоведения, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор О.М. Шушкова;
Рабочая программа дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры истории музыки № ____ от «__» _____ 20__ г.
Согласована:	Зав. кафедрой истории музыки – доктор искусствоведения, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор О.М. Шушкова _____

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 *Разделы дисциплины и виды учебных занятий*
 - 5.2 *Содержание разделов дисциплины*
6. Виды самостоятельной работы
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 7.1 *Перечень рекомендуемой литературы*
 - 7.2 *Ресурсы сети Интернет*
 - 7.3 *Перечень программного обеспечения*
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине
10. **Приложение 1.** Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является подготовка высокопрофессиональных исполнителей и педагогов, обладающих умением самостоятельно анализировать музыкальные произведения различных исторических стилей, жанров, форм.

Задачи дисциплины:

- развитие художественно-аналитического мышления магистрантов в традициях отечественной музыкальной науки;
- воспитание практических навыков анализа музыкальной формы разных эпох;
- стимулирование творческой инициативы и самостоятельной работы магистрантов в процессе работы над музыкальным произведением.

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» участвует (наряду с другими дисциплинами и практиками) в формировании компетенций **УК-5, ОПК-1, ПК-4**. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Использует при профессиональном взаимодействии знания о важнейших ценностях различных культур, сформировавшихся в ходе исторического развития. УК-5.2. Выстраивает профессиональное взаимодействие с учетом особенностей научного и религиозного сознания, культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп. УК-5.3. Выявляет в музыкальном творчестве разных эпох и стилей культурно обусловленные различия и творчески их интерпретирует, исходя из знаний о других культурах и музыкальных традициях.	знать: 1. законы формообразования, особенности развития музыкальных жанров (ОПК-1.2); 2. историю и теорию музыкальных форм от музыки барокко до современности (УК-5.1, 5.2); 3. принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа (ОПК-1.2, ПК-4.1). уметь: 1. анализировать форму музыкальных произведений (ОПК-1.2); 2. рассматривать музыкальные произведения разных

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Выявляет специфические особенности основных периодов развития музыкального искусства в историко-теоретическом аспекте. ОПК-1.2. Анализирует музыкальное произведение в контексте стилистических и эстетических закономерностей конкретного исторического периода.	эпох, стилей, жанров в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса (УК-51, 5.3); 3. выявлять в музыкальных произведениях разных эпох и стилей культурно обусловленные различия и их интерпретировать, исходя из знаний о других культурах (УК-5.2). владеть: 1. навыками теоретического и исполнительского анализа музыкальных форм (ОПК-1.2, ПК-4.1); 2. навыками восприятия инокультурных (иномузыкальных) явлений (УК-5.3); 3. навыками использования музыковедческой литературы (ОПК-1.2, ПК-4.1).
ПК-4. Способен к организации под руководством специалиста более высокой квалификации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП	ПК-4.1. Определяет содержание и требования к результатам исследовательской деятельности в сфере музыкально-исполнительских и музыкально-педагогических задач.	

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» относится к **обязательной части блока «Дисциплины»**.

Для изучения курса требуется использование знаний и навыков, полученных студентами при освоении дисциплин «История музыки», «Музыкальная форма» в объеме требований программы подготовки бакалавров или специалистов.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)									Всего часов	Форма промежуточной аттестации
	Контактная работа							Самостоятельная работа	Контроль		
	Всего	Из них:									
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс	КА				
1	34		34					38		72	
2	36		36					36		72	зачет
Общая трудоемкость, часы										144	
Зачетные единицы										4	

(заочная форма обучения)

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)								Всего часов	Форма промежуточной аттестации	
	Контактная работа							Самостоятельная работа			Контроль
	Всего	Из них:									
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс	КА				
1								72		72	
2	3,3		3				0,3	65	3,7	72	зачет
Общая трудоемкость, часы										144	
Зачетные единицы										4	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов		
		ИР	Самостоятельная работа	Всего
1 семестр				
1.	Элементы музыкального языка	6	6	12
2.	Музыкальные формы эпохи барокко: эстетические и общие композиционные принципы, классификация.	6	6	12
3.	Старинная концертная форма	6	6	12
4.	Старинная двухчастная, старинная сонатная форма	4	6	10
5.	Вариационная форма в музыке барокко	4	4	8
6.	Старинная сюита	4	4	8
7.	Классическая музыкальная форма: основные принципы классификации	4	6	10
	Всего 1 семестр:	34	38	72
2 семестр				
1.	Классические вариации. Романтические вариации.	4	4	8
2.	Классическое рондо. Романтическое рондо.	4	4	8
3.	Сонатная форма. Разновидности сонатной формы. Рондо-соната.	6	6	12
4.	Классическая концертная форма.	6	6	12
5.	Циклическая форма. Классический сонатно-симфонический цикл.	4	4	8
6.	Трансформация классической модели сонатной формы в музыке XIX века	6	6	12
7.	Инструментальный концерт в музыке XX века	4	6	10
	Зачет:	2		2
	Всего 1 семестр:	36	36	72
	ИТОГО:	70	74	144

(заочная форма обучения)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов			
		ПР	Самостоятельная работа	Контроль	Всего
1 семестр					
1.	Элементы музыкального языка	—	12	—	12
2.	Музыкальные формы эпохи барокко: эстетические и общие композиционные принципы, классификация.	—	12	—	12
3.	Старинная концертная форма	—	12	—	12
4.	Старинная двухчастная, старинная сонатная форма	—	10	—	10
5.	Вариационная форма в музыке барокко	—	8	—	8
6.	Старинная сюита	—	8	—	8
7.	Классическая музыкальная форма: основные принципы классификации	—	10	—	10
	Всего 1 семестр:	—	72	—	72
2 семестр					
1.	Классические вариации. Романтические вариации.	0,4	9	—	9,4
2.	Классическое рондо. Романтическое рондо.	0,4	9	—	9,2
3.	Сонатная форма. Разновидности сонатной формы. Рондо-соната.	0,4	9	—	9,3
4.	Классическая концертная форма.	0,4	9	—	9,3
5.	Циклическая форма. Классический сонатно-симфонический цикл.	0,4	9	—	9,3
6.	Трансформация классической модели сонатной формы в музыке XIX века	0,5	10	—	10,5
7.	Инструментальный концерт в музыке XX века	0,5	10	—	10,5
	Контроль	—	—	3,7	3,7
	Зачет (КА)	—	—	0,3	0,3
	Итого 2 семестр:	3	65	4	72
	Всего 1-2 семестр:	3	137	4	144

5.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание практических занятий

№ и наименование практического занятия	Планы практических занятий
1. Элементы музыкального языка	<i>План:</i> 1. Мелодия и ее основные элементы. 2. Основные исторические типы мелодики: принцип мелодии-модели древневосточных культур, мелодика григорианского хора и древнерусской музыки, мелодика полифонических школ эпохи Возрождения, мелодика гармонической эпохи (XVIII-XIX вв.), мелодика XX века (полимелодизм, пуантилизм, Klangfarbenmelodie). 3. Музыкальный ритм. 4. Исторические системы организации ритма: древнегреческая система, модальная ритмика, мензуральная ритмика, тактометрическая система Нового времени, ритмические системы в музыке XX века. 5. Формообразующие средства гармонии. Формообразующая роль фактуры и тембра. Понятие горизонтали, вертикали, диагонали в фактуре. Разновидности изложения в музыке. Рельеф и фон. <i>Анализ:</i> Г.де Машо. Мотет. В.А.Моцарт Соната № 8, 1 часть. С.Слонимский «Антифоны». Образцы григорианского хора, знаменного роспева. Хоралы И.С.Баха. Б.Тищенко. «Ярославна». <i>Прослушивание:</i> образцы григорианского хора, образцы современной музыки с нетактовыми формами метроритмической организации.
2. Музыкальные формы эпохи барокко: эстетические и общие композиционные принципы, классификация	1. Общеэстетические концепции барокко и их связь с законами формообразования: символический, эмблематический план музыкальной формы; формообразующая роль аффекта; музыкальная риторика (учение о риторической диспозиции и о риторических фигурах); теория двойного мимезиса и музыкальная форма.

	2. Общая систематика форм барокко. <i>Анализ и составление схем:</i> И.С.Бах. ХТК, 1 том. Прелюдии C-dur, D-dur. И.С. Бах. Английская сюита g-moll, Прелюдия. Д.Скарлатти. Сонаты для клавира. И.С.Бах. Месса h-moll. Crucifixus.
3. Старинная концертная форма	1. Староконцертная форма: принцип концертирования (tutti - solo, F – P, тема – интермедия), особенности структурирования, тональный план. 2. Область применения староконцертной формы. 3. Три типа старинной концертной формы: альтернативный, разработочный и тип da capo. <i>Анализ и составление схем:</i> И.С. Бах. Итальянский концерт, 1 часть. И.С. Бах. Прелюдия As-dur из II т. «ХТК» И. С. Бах. Соната № 5 для органа C-dur Вивальди, Концерт ор. 3 № 5 A-dur для скрипки с оркестром, 3-я часть И. С. Бах. Концерт для 2-х скрипок, 1-я ч. И. С. Бах. 1-я ч. Бранденбургского концерта № 4 и 1-я часть скрипичного концерта E-dur.
4. Старинная двухчастная, старинная сонатная форма	1. Старинная двухчастная и старинная сонатная формы. Структурные признаки: глубокая цезура в конце 1 части. Тональные особенности: тональная симметрия (TD-DT) в сочетании с общей схемой тонального движения TDST. 2. Особенности тематического развертывания. 3. Отличие старинной сонатной формы от старинной двухчастной формы: увеличение сферы побочной тональности в 1 части, формирование второй темы. <i>Анализ и составление схем:</i> И.С.Бах. ХТК, 2 том. Прелюдии c- moll, И. С. Бах. Партита для клавира № 3. Сарабанда; Д. Скарлатти. Соната № 23 D-dur.
5. Вариационная форма в музыке барокко	1. Старинные вариации. 2. Типы старинных вариаций, способы варьирования. Чакона, пассакалия, граунд. <i>Анализ и составление схем:</i> пьесы Ф.Куперена, Ж.Ф.Рамо для клавесина.

	И.С.Бах. Английские сюиты, Французские сюиты, партиты. И.С.Бах. Месса h-moll. Crucifixus.
6. Старинная сюита	1. Циклические формы. 2. Старинная сюита: вариативный характер формы в целом (обязательные и дополнительные номера). 3. Принципы создания единства и контраста в цикле. <i>Анализ и составление схем:</i> И.С.Бах. Английские сюиты, Французские сюиты, партиты.
7. Классическая музыкальная форма: основные принципы классификации	1. Принципы классификации классических музыкальных форм. 2. Период как наименьшая самостоятельная форма законченной или относительно законченной музыкальной мысли. Простые формы. 3. Сложные (составные) формы. Сложная трехчастная форма. Сложная двухчастная форма. <i>Анализ:</i> Л.Бетховен. 8 соната, вторая часть, первая тема. В.А.Моцарт. 11 соната, тема вариаций. Период во вторых, третьих, четвертых частях сонат Л.Бетховена. Простые формы и их разновидности <i>Анализ:</i> вторые, третьи части (темы) сонат В.А.Моцарта, Л.Бетховена. Сложные формы <i>Анализ:</i> Вторые, третьи части (целиком) сонат В.А.Моцарта, Л.Бетховена. <i>Составление схем:</i> схема классификации классической музыкальной формы
2 семестр	
8. Классические вариации. Романтические вариации.	1. Вариационная форма в классическую эпоху: фигурационные вариации, вариации на выдержанную мелодию, вариации на basso ostinato. 2. Методы варьирования: фактурно-тембровое варьирование, полифоническое варьирование, гармоническое варьирование. 3. Романтические (свободные) вариации.

9. Классическое рондо. Романтическое рондо	1. Форма рондо. Классическое пятичастное рондо. 2. Форма рондо в музыке романтиков. Разнообразие структурных решений. Структурная самостоятельность и развитость эпизодов. Тональный контраст. 3. Многочастность и сюитность рондо.
10. Сонатная форма. Разновидности сонатной формы. Рондо-соната.	1. Вариационная форма в классическую эпоху: фигурационные вариации, вариации на выдержанную мелодию, вариации на basso ostinato. 2. Методы варьирования: фактурно-тембровое варьирование, полифоническое варьирование, гармоническое варьирование. 3. Романтические (свободные) вариации. <i>Анализ:</i> форма первых частей сонат В.А.Моцарта, Л.Бетховена. вторые, третьи части сонат В.А.Моцарта, Л.Бетховена. Первые части фортепианных концертов В.А.Моцарта. симфония Й.Гайдна 103, 4 часть, рондо- соната в финалах сонат В.А.Моцарта, Л.Бетховена.
11. Классическая концертная форма	1. Инструментальный концерт классической эпохи. Строение цикла. Особенности строения частей. 2. Форма I части классического концерта. Двойная экспозиция. Изменение принципа концертирования по сравнению с доклассическими образцами. 3. Каденция как импровизация солиста на темы сочинения. 4. Индивидуализированная форма концерта у Моцарта и Бетховена. <i>Составление схем:</i> схемы классической концертной формы в клавирных концертах В.А.Моцарта (17, 23, 24).
12. Циклическая форма. Классический сонатно-симфонический цикл.	Циклическая форма. Классический сонатно-симфонический цикл. <i>Анализ:</i> Сонаты и симфонии Й.Гайдна, В.А. Моцарта, Л.Бетховена.

13. Трансформация классической модели сонатной формы в музыке XIX века	1. Эволюция сонатной формы в музыке романтиков. 2. Тональная логика сонатной формы в романтической музыке. Значительность преобразований в репризе. 3. Циклические формы в музыке романтиков. 4. Романтический концерт. Две разновидности (два типа) концерта – «виртуозный» и «симфонизированный». 5. Одночастный концерт. <i>Анализ:</i> Ф.Шопен. Сонаты №2, №3. Ф.Лист. Соната h-moll. Сонаты Ф.Шуберта.
14. Инструментальный концерт в музыке XX века.	1. Индивидуальная драматургическая форма. 2. Инструментальный концерт и национальные композиторские и исполнительские традиции. 3. Скрипичный концерт в русле неоклассицизма. Скрипичный концерт и фольклорное направление. 4. Концерт для баяна с оркестром как одно из новых явлений отечественного искусства XX вв. 5. Возрождение жанра концерто грассо (в сочинениях Стравинского, Воан Уильямса, Блоха и Шнитке) и культивирование концерта для оркестра (Барток, Кодай, Хиндемит). <i>Анализ:</i> Фортепианные концерты С.Прокофьева, Д.Шостаковича. Скрипичные концерты И.Стравинского, С.Прокофьева, Б.Бартока, Д.Шостаковича, К. Хачатуряна.

6. Виды самостоятельной работы

(очная форма обучения)

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в академических часах)			
Семестры	1	2	3	4
Работа с Интернет-ресурсами	6	6		
Работа с аудио- и видеоматериалами	6	6		
Работа с литературой	12	10		
Выполнение учебных заданий (анализ музыкального произведения)	14	14		
Всего:	38	36		

(заочная форма обучения)

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в академических часах)			
	1	2	3	4
Семестры				
Работа с Интернет-ресурсами	12	10		
Работа с аудио- и видеоматериалами	12	10		
Работа с литературой	18	20		
Выполнение учебных заданий (анализ музыкального произведения)	30	25		
Всего:	72	65		

**7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины**

7.1 Перечень учебной литературы

- Корнелюк Т.А. Методы анализа музыкальных произведений: учебное пособие. - Владивосток: РИО ДВГАИ, 2010. – 135 с.
- Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Холопова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/30435>

Дополнительная литература

- Аренский А.С. Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной музыки [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Аренский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 124 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93722>.
- Аркадьев М. Временные структуры новоевропейской музыки (опыт феноменологического исследования). – М.: Библос, 1992. – 168 с.
- Гончаренко С. Вопросы музыкального формообразования в творчестве композиторов XX века: учеб. пособ. для теоретико-композиторских факультетов муз. вузов. – Новосибирск, 1997. – 172 с.
- Гребнева И. В. Скрипичный концерт в европейской музыке XX века: [монография]. - М.: Московская гос. консерватория имени П. И. Чайковского, 2010. — 356 с.
- Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. – М.: Музыка, 1984. – 256 с.
- Мазель Л. Исследование о Шопене. – М.: Советский композитор, 1971. – 248 с.
- Музыкальная форма [Электронный ресурс]: мультимедийное учебно-метод. пособие / отв. сост. Т.А.Корнелюк. - Владивосток, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

- Протопопов Вл. О сонатно-циклической форме в произведениях Шопена // Вопросы музыкальной формы: сборник статей. Вып.2 / под ред. В.Протопопова. – М.: Музыка, 1977. – С. 166-180.
- Протопопов Вл. Очерки из истории инструментальных форм XVI - нач. XIX вв.: учебное пособие. – М.: Музыка, 1979. – 327 с.
- Протопопов, В. Из истории форм инструментальной музыки XVI-XVIII веков: хрестоматия: учебное пособие. - М.: Музыка, 1980. - 240 с.
- Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. – Л.: Музыка, 1975. – 215 с.
- Способин, И.В. Музыкальная форма: учебник. - М.: Музыка, 1984. - 400 с.
- Холопова В. Мелодика: Научно-методический очерк. – М.: Музыка, 1984. – 88 с.
- Холопова В. Музыкальный ритм: Очерк. – М.: Музыка, 1980. – 71 с.
- Холопова В. Фактура: очерк. – М.: Музыка, 1979. – 87 с.
- Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: учебное пособие. – М.: Лань, 2014. – 320 с.
- Холопова, В.Н. О композиционных принципах скрипичного концерта А. Берга // Музыка и современность: сб. статей. Вып.6 / ред.-сост. Т.А.Лебедева. - М.: Музыка, 1969. - С. 343-371.
- Цуккерман, В.А. Анализ музыкальных произведений: вариационная форма: учебник. - М.: Музыка, 1987. - 235 с.
- Шушкова О. Одночастная круговая форма в музыке барокко: Учебно-методическая разработка по курсу «Анализ музыкальных произведений». – Владивосток: ДВГАИ, 2003. – 16 с.

7.2. Ресурсы сети Интернет

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации <http://mkrf.ru>
 Сайт любителей классической музыки «Погружение в классику»
<http://intoclassics.net/>
 Форум на портале классической музыки <http://www.forumklassika.ru/forum.php>

Электронные образовательные ресурсы

Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС) <http://dv-art.ru/eiee/general/>
 Арт-портал «Мировая художественная культура»
<https://art.biblioclub.ru/index.php>

Современные профессиональные базы данных

Бесплатный архив нот <http://imslp.ru>
 Бесплатный архив нот <http://www.mutopiaproject.org/>
 Классическая музыка <http://classicalmusiclinks.ru>
 Нотная библиотека (ноты и записи) <http://mlib.org.ua>
 Нотный архив Б. Тараканова <http://notes.tarakanov.net>
 Ноты В. А. Моцарта (Neue Mozart-Ausgabe) <http://mozart>

Ноты И. С. Баха <http://bachmusic.narod.ru>
Хостинг аудиофайлов <https://soundcloud.com/>
Хостинг видеофайлов <http://youtube.com>

Информационные справочные системы

Музыкальная энциклопедия <http://music-dic.ru>

Мир энциклопедий <http://encyclopedia.ru>

«Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари) <http://dic.academic.ru>

7.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Операционная система (Microsoft Windows)

Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов (Microsoft Office):

- Текстовый редактор (Microsoft Office Word);
- Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point).

Программа нотного набора (Sibelius, Finale)

Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)

Аудиоплеер (AIMP)

Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)

Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)

Антивирусная программа (Dr.Web)

Архиватор (7zip)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для групповой и индивидуальной работы магистрантов с преподавателями. Оборудование и технические средства обучения: учебные столы, учебные стулья, доска, пианино, рабочее место преподавателя (монитор и системный блок), телевизор.

Видеозал. Оборудование: телевизор, проигрыватель для видеокассет, проигрыватель для DVD, компьютер.

Помещения для самостоятельной работы:

Фонотека. Оборудование: компьютеры, наушники, проигрыватель, магнитофоны, музыкальный центр, картотека.

Библиотека и читальный зал, информационный центр и другие учебные аудитории, оборудованные доступом к сети Internet, с возможностью доступа к ЭИОС и ЭБС.

9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине

Перечень вопросов к зачету:

1. Элементы музыкального языка: мелодия, основные исторические типы мелодии.
2. Общая характеристика музыкальной формы эпохи барокко.
3. Старинная двухчастная и старинная сонатная формы.
4. Староконцертная форма.
5. Старинные вариации.
6. Сюита.
7. Основные принципы классической музыкальной формы. Классификация.
8. Классические вариации.
9. Классическое рондо.
10. Циклические формы: сонатно-симфонический цикл.
11. Классическая сонатная форма: общая характеристика, три основы сонатности.
12. Сонатная форма: экспозиция, разработка, реприза.
13. Разновидности классической сонатной формы: без разработки, с эпизодом вместо разработки.
14. Рондо-соната.
15. Классическая концертная форма.
16. Основные закономерности формообразования в музыке романтиков.
17. Романтические вариации.
18. Романтическое рондо.
19. Трансформация классической модели сонатной формы в музыке романтизма.
20. Особенности формообразования в музыке XX века.
21. Принципы классификации музыкальной формы XX века.