

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

_____
"29" мая 2023 г. О.В. Перич

Рабочая программа дисциплины

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание
и музыкально-прикладное искусство
(уровень высшего образования – бакалавриат)

Форма обучения: заочная

Профиль «Музыкальная педагогика и музыковедение»

Квалификация
Музыковед. Преподаватель. Лектор

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по направлению подготовки:	53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (уровень высшего образования – бакалавриат)
<i>профиль:</i>	<i>Музыкальная педагогика и музыковедение</i>
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23августа 2017 г. № 828
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 сентября 2017 года № 48187
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	Врио ректора ДВГИИ О.В. Перич 29.05.2023 г.
Одобен:	Решением Ученого совета 29.05.2023 г., протокол № 8
Кафедра, реализующая дисциплину	Кафедра истории музыки
Выпускающая кафедра (кафедры):	Кафедра истории музыки Кафедра теории музыки
Примерная образовательная программа утверждена:	–
Составитель:	доктор искусствоведения, профессор О.М. Шушкова
Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры истории музыки № 8 от «29» апреля 2022 г.
Согласована:	Зав. кафедрой – Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор искусствоведения, 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 учебной 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:

постижение принципов музыкального формообразования в историческом развитии, формирование потенциала для профессиональной исследовательской, критической, педагогической и просветительской деятельности музыканта.

Задачи дисциплины:

- рассмотрение основных категорий музыкального формообразования в историческом становлении и развитии;
- овладение различными методами анализа, знание исторически-аутентичных и современных подходов к музыкальному произведению;
- воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений разных эпох;
- ориентация в основополагающей современной учебной и научной литературе по данной дисциплине.

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

Дисциплина «Музыкальная форма» участвует (наряду с другими дисциплинами и практиками) в **формировании компетенций ОПК-1, ОПК-6, ПК-5, ПК-6.**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	ОПК-1.1 Выявляет особенности историко-стилевых процессов в области музыкальной культуры. ОПК-1.2 Применяет аналитические навыки в области музыкально-выразительных средств и формообразования в собственной профессиональной деятельности. ОПК-1.3 Вырабатывает навыки самостоятельной работы с исследовательской литературой, видео- и аудиоматериалами.	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: -основные особенности, теорию развития музыкальной формы от средневековья до современности. Уметь: -анализировать строение музыкальных произведений различных исторических эпох, стилей и жанров в историко-эстетическом аспекте; -анализировать особенности музыкального содержания через систему средств музыкальной выразительности; -рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического и социально-культурного процесса. Владеть:
ОПК-6 Способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	ОПК-6.1 Всесторонне развивает слуховые навыки и музыкальную память. ОПК-6.2 Имеет представление как об отдельных элементах музыкальной речи и различных синтаксических структурах, так и синтезе этих явлений с музыкальной формой произведений различных стилей и жанров.	

	ОПК-6.3 Расширяет музыкально-слуховой «лексикон» через знакомство с оригинальными интонационными, гармоническими, ритмическими, фактурными явлениями в творчестве композиторов разных эпох.	-навыками применения различных методов анализа (структурного, целостного, интонационного, жанрового и т.д.) в процессе анализа музыкальной формы; -навыками использования в процессе анализа музыкального произведения профессиональной терминологии.
ПК-5 Способен демонстрировать навыки игры на фортепиано	ПК-5.3 Использует навыки игры на фортепиано в своей профессиональной деятельности.	
ПК-6 Способен выполнять научные разработки в области музыкального искусства и культуры, музыкального образования в составе исследовательской группы или самостоятельно	ПК-6.1 Демонстрирует основные приемы поиска и научной обработки данных по теме исследования.	

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Музыкальная форма» относится к **обязательной части блока «Дисциплины (модули)»**.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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	К				
2	8	8							64		72	–
3	10,5	8					0,5	2	94	3,5	108	зачет
4	12	8						4	96		108	–
5	20	6				2	2	10	261	7	288	экзамен
Общая трудоемкость, часы											576	
Зачетные единицы											16	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов					
		Лекции	Консультации	Курсовая работа	Контроль	Самостоятельная работа	Всего
2 семестр							
1.	Содержание и форма в музыке	1				8	9
2.	Элементы музыкального языка	1				10	11
3.	Музыкальный тематизм	1				8	9
4.	Методы анализа музыкальных произведений	2				16	18
5.	Музыкальная форма барокко	3				22	25
	Всего во 2 семестре	8	—	—	—	64	72
3 семестр							
6.	Функциональность музыкальной формы (теория И.Способина, В.Бобровского)	2				20	22
7.	Классическая музыкальная форма	6				30	36
	Курсовая работа			2		20	22
					3,5		3,5
	Зачет (КА)				0,5	24	24,5
	Всего в 3 семестре	8	—	2	4	94	108
4 семестр							
8.	Музыкальная форма эпохи романтизма	6				40	46
9.	Особенности оперного жанра и оперных форм	2				30	32
	Курсовая работа			4		26	30
	Всего в 4 семестре	8	—	4	—	96	108
5 семестр							
10.	Вокальные формы	2				30	32
11.	Музыкальная форма XX века	4				50	54
	Курсовая работа			10		181	191
			2		7		9
	Экзамен (КА)				2		2
	Всего в 5 семестре	6	2	10	9	261	288
	ИТОГО	30	2	16	13	515	576

5.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание лекций

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
2 семестр	
1. Содержание и форма в музыке	Содержание музыкального произведения. Форма как способ существования музыкального замысла. Форма в широком смысле слова (интонационная форма) – функциональная организация отношений музыкальной речи. Форма в тесном смысле слова (форма композиции) – синтаксическая организация музыкального произведения.
2. Элементы музыкального языка	Мелодия, основные исторические типы мелодики, метроритм, основные исторические типы метроритма, фактура, формообразующая роль гармонии, тембра.
3. Музыкальный тематизм	Определение темы. Функции тематизма. Типы тематических структур. Понятие рассредоточенного и концентрированного тематизма (А. Юсфин, В. Валькова). Виды тематического развития.
4. Методы анализа музыкальных произведений	Целостный, интонационный, семантический, жанровый, стилиевой анализ: задачи, терминология. особенности.
5. Музыкальная форма барокко	Общая систематика форм барокко. Одночастная круговая форма. Разновидности одночастной круговой формы. Староконцертная форма: принцип концертирования (tutti - solo, F – P, тема – интермедия), особенности структурирования, тональный план. Старинная двухчастная и старинная сонатная формы. Структурные признаки. Тональные особенности: тональная симметрия (TD-DT) в сочетании с общей схемой тонального движения TDST. Особенности тематического развертывания. Куплетное рондо. Циклические формы. Старинная сюита. Старинные вариации.
3 семестр	
6. Функциональность музыкальной формы (теория И.Способина, В.Бобровского)	Функция как «системное значение». Система всеобщих функций развития (Аристотель, Б. Асафьев). Функциональная теория И. Способина: 6 функций музыкальной формы, учение о трех типах изложения и их разновидностях. Развитие теории функциональности музыкальной формы в трудах В. Бобровского.
7. Классическая музыкальная форма	Принципы классификации классических музыкальных форм. Период как наименьшая самостоятельная форма законченной или относительно законченной музыкальной мысли. Классификация периодов. Понятие тактометрического периода. Простые формы: определение, классификация. Сложные (составные) формы. Вариационная форма.

	Классическое пятичастное рондо. Три критерия классической сонатной формы (теория В. Бобровского). Структурные, тематические, тональные особенности экспозиции, разработки, репризы. Разновидности сонатной формы: сонатная форма без разработки, с эпизодом вместо разработки, классическая концертная форма. Композиционные особенности формы рондо-соната: черты рондо, черты сонатной формы
4 семестр	
8. Музыкальная форма эпохи романтизма	Индивидуализация музыкальной формы, влияние немusical факторов, трансформация нормативов классических форм при одновременном их использовании и зависимости от них. Вариативный характер музыкальной формы эпохи романтизма. Период как форма романтической миниатюры. Разнообразие структурных решений. Простые и сложные многочастные формы. Романтические (свободные) вариации. Понятие вариационности, вариантности (теория В. Цуккермана). Форма рондо в музыке романтиков. Эволюция сонатной формы в музыке романтиков. Свободные и смешанные формы романтиков. Индивидуальность структуры, импровизационно-фантазийный характер свободных форм. Многообразие композиционных и драматургических решений циклических форм.
9. Особенности оперного жанра и оперных форм	Опера как синтетический вид искусства: единство слова, музыки, драматического действия, декораций. Понятие музыкальной драматургии. Сценическое действие в опере. Основные этапы сюжетной драматургии (введение в ситуацию, ситуация, завязка конфликта, кульминация, развязка и т.д.). Композиция оперы. Три основных типа композиции: номерной, сквозной, монтажный. Оперные формы (специфика и особенности).
5 семестр	
10. Вокальные формы	Соотношение слова и музыки в вокальном сочинении. Понятия речевого ритма, музыкального ритма, встречного ритма. Принципы вокализации поэтического текста. Общие композиционные закономерности вокальной музыки. Классификация форм вокальной музыки. Строфические и нестрофические формы в вокальной музыке. Вокально-симфонические циклы
11. Музыкальная форма XX века	Особенности формообразования в музыке XX века. Расширение художественной информации, многообразие новых композиционных техник письма, преобразование классической жанровой системы, индивидуализация музыкального языка. Индивидуализация музыкальной формы, ее зависимость от драматургии и типа письма. Индивидуальная драматургическая форма. Принципы классификации музыкальной формы XX века. Особенности при-

	менения типовых структур в музыке XX века: циклическая форма, контрастно-составная форма, концентрическая форма, вариационная форма, сонатная форма. Основные разновидности композиционной техники в музыке XX века и проблемы формообразования. Серийная, сериальная музыка. Серия как модель композиции целого. Алеаторика. Проблема «открытой» формы в музыке XX века. Малая алеаторика, большая алеаторика. Сонористика. Точка, линия, пласт, звуковое пятно в сонорной технике. Приемы динамизации формы. Репетитивная музыка.
--	---

Список музыкальных произведений для анализа

1. Содержание и форма в музыке

Бах И.С.	– ХТК 1 том прелюдия и fuga b-moll
Стравинский И.Ф.	– Соната in C.
Чайковский П.И.	– Пьесы цикла «Времена года»

2. Элементы музыкального языка

Бах И.С.	– Хоралы
Дебюсси К.	– «Облака» из цикла «Ноктюрны»
Моцарт В.А.	– Соната № 8, 1 часть
Слонимский С.	– «Антифоны»

3. Музыкальный тематизм

Бах И.С.	– ХТК 1 том, прелюдия C-dur
Бетховен Л.	– «Патетическая» соната, 1 часть
Дебюсси К.	– «Шаги на снегу»

4. Методы анализа музыкальных произведений

Моцарт В.А.	– «Траурная масонская музыка»
Мусоргский М.	– «Раёк».
Шопен Ф	– Прелюдия A-dur

5. Музыкальная форма барокко

Бах И.С.	– ХТК, 1 том. Прелюдии C-dur, D-dur, c-moll, d-moll, B-dur
	– Английская сюита g-moll, Прелюдия
	– Итальянский концерт, 1 часть
	– Бранденбургский концерт №6, 1 часть

Скарлатти

– Сонаты для клавира

6. Функциональность музыкальной формы (теория И.Способина, В.Бобровского)

Бетховен Л.

– «К Элизе»

Моцарт В.А.

– Фантазия c-moll

Чайковский П.И.

– 6 симфония, финал

Шопен Ф.

– 1 баллада

7. Классическая музыкальная форма

Бетховен Л.

– Сонаты 1.3. 5. 6, 8, 10, 12, 17, 23

– Концерт для фортепиано с оркестром 3

Гайдн Й.

– Симфония 103

Моцарт В.А.

– Сонаты № 8, 11, 14, 15, 16

– Концерт для фортепиано с оркестром 17, 24

8. Музыкальная форма эпохи романтизма

Мендельсон Ф.

– «Песня без слов» №6

Лист Ф.

– Соната h-moll

Шопен Ф.

– Этюд op. 25, №1.

– Прелюдия №8.

– Вальс №1, Ноктюрн №6, Полонез №5, Мазурка op.56№2.

– Баллады №1, №2, №3, №4.

– Сонаты №2, №3

Шуман Р.

– Новеллетты

9. Особенности оперного жанра и оперных форм

Бизе Ж.

– «Кармен»

Глюк К.В.

– «Орфей и Эвридика»

Моцарт В.А.

– «Дон Жуан»

Равель М.

– «Дитя и волшебство»

10. Вокальные формы

Шуберт Ф.

– «Лебединая песнь»

11. Музыкальная форма XX века

Лютославский В.	– «Траурная музыка»
Слонимский С.	– «Антифоны»
Пендерецкий К.	– «Памяти жертв Хиросимы»
Хиндемит П.	– Симфония «Художник Матис» 1, 3 часть
Шостакович Д.	– 13, 14 симфонии

6. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Самостоятельная работа в зависимости от ее вида может выполняться в учебных аудиториях, помещениях для самостоятельной работы, включающих библиотеку и читальный зал, фонотеку, видеозал, информационный центр, а также в домашних условиях.

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в часах)			
	2	3	4	5
Семестры				
Работа с Интернет-ресурсами	3	9	15	20
Работа с аудио- и видеоматериалами	6	7	15	10
Работа с литературой	28	38	30	46
Практический анализ музыкальных произведений	27	40	36	45
Работа над текстом. редактирование				140
Всего:	64	94	96	261
ИТОГО	515			

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Перечень учебной литературы

Учебники и учебные пособия

Корнелюк Т.А. Методы анализа музыкальных произведений: Учебное пособие. Владивосток: РИО ДВГАИ, 2010. – 135 с.

Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX веков. – М.: ТЦ «Сфера», 1998. – 344 с.

Музыкальная форма: Электронное учебное пособие (Корнелюк Т.А., Шушкова О.М., Разувакина Т.П., Полунина Е.Н.). – Владивосток: ДВГАИ, 2014. 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений : учебное пособие / В.Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-0392-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/30435>

Дополнительная литература к отдельным темам

Тема 1. Музыкальное произведение как феномен искусства.

Содержание и форма в музыке

Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – Л.: Музыка, 1971. – 376 с.

Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982. – 319 с.

Холопов Ю. Форма музыкальная// Музыкальная энциклопедия. Т. 5. – М., 1981. – Кол. 875-906.

Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / В.Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0334-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/44767>

Тема 2. Элементы музыкального языка

Аркадьев М. Временные структуры новоевропейской музыки (опыт феноменологического исследования). – М.: Библос, 1992. – 168 с.

Харлап М. Ритм и метр в музыке устной традиции. – М.: Музыка, 1986. – 102 с.

Харлап М. Тактовая система музыкальной ритмики// Вопросы музыкального ритма. – М.: Музыка, 1978. – С. 48-104.

Холопова, В. Н. Теория музыки. Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-5121-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134414>

Тема 3. Музыкальный тематизм

Валькова В. Музыкальный тематизм — мышление — культура. – Н-Новгород, 1992. – 163 с.

Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. – Л.: Музыка, 1977. – 160 с.

Холопова, В. Н. Теория музыки. Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-5121-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134414>

Тема 4. Методы анализа музыкальных произведений

Арановский М. Структура музыкального жанра и современная ситуация в музыке// Музыкальный современник. Вып. 6. – М.: Советский композитор,

1987. – С. 5-44.

Асафьев Б. «Евгений Онегин». Лирические сцены П.И.Чайковского: Опыт интонационного анализа стиля и музыкальной драматургии// Асафьев Б. Избранные труды. Т.2. – М.: АН СССР, 1954. – С. 73-141.

Мазель Л. Целостный анализ – жанр преимущественно устный и учебный// Музыкальная академия. – 2000. – № 4. – С. 132 – 135.

Медушевский В. Музыкальный стиль как семиотический объект// Советская музыка. – 1979. – № 3. – С. 30-39.

Михайлов М. Стиль в музыке: Исследование. – Л.: Музыка, 1981. – 264 с.

Ручьевская, Е.А. Целостный и стилевой анализ // Ручьевская, Е.А. Работы разных лет / Е.А. Ручьевская. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 488 с. — ISBN 978-5-7379-0432-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2834>

Холопова В. Мелодика: Научно-методический очерк. – М.: Музыка, 1984. – 88 с.

Цуккерман В. О некоторых особых видах целостного анализа// Советская музыка. – 1967. – № 4.

Шаймухаметова Л. Семантический анализ музыкальной темы. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1998. – 265 с.

Тема 5. Музыкальная форма барокко

Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. – М.: Музыка, 1994. – 320 с.

Протопопов Вл. Очерки из истории инструментальных форм XVI - нач. XIX вв.: Учебное пособие. – М.: Музыка, 1979. – 327 с.

Протопопов Вл. Принципы музыкальной формы И.С. Баха. – М.: Музыка, 1981. – 355 с.

Холопов Ю. Концертная форма у И.С. Баха// О музыке. Проблемы анализа. – М.: Советский композитор, 1974. – С.119-150.

Шушкова О. Одночастная круговая форма в музыке барокко: Учебно-методическая разработка по курсу «Анализ музыкальных произведений». – Владивосток: ДВГАИ, 2003. – 16 с.

Хрестоматии к Теме 5

Протопопов Вл. Из истории форм инструментальной музыки XVI-XVIII веков. Хрестоматия. – М.: Музыка, 1980. – 240 с.

Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хора до Баха. – Л.: Музыка, 1975. – 215 с.

Тема 6. Функциональность музыкальной формы

Бобровский В. О переменности функций музыкальной формы. – М.: Музыка, 1970. – 228 с.

Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. – М.: Музыка, 1978. – 330 с.

Тема 7. Классическая музыкальная форма

Протопопов Вл. Вариационные процессы в музыкальной форме. – М.: Музыка, 1967. – 151 с.

Протопопов Вл. Очерки из истории инструментальных форм XVI-начала XIX веков: Учебное пособие. – М.: Музыка, 1979. – 327 с.

Холопов Ю. Метрическая структура периода и песенных форм// Проблемы музыкального ритма. – М.: Музыка, 1978. – С. 105-163.

Холопова В. О прототипах функций музыкальной формы// Проблемы музыкальной науки. Вып. 4. – М.: Музыка, 1979.

Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. – М.: Музыка, 1987. – 235 с.

Шушкова О. Раннеклассическая музыка: эстетика, стилевые особенности, музыкальная форма. – Владивосток: Издательство ДВГУ, 2002. – 240 с.

Тема 8. Музыкальная форма эпохи романтизма

Гончаренко С. Зеркальная симметрия в музыке. – Новосибирск: НГК им. М.И. Глинки, 1993. – 222 с.

Канчели М. Крупная одночастная форма в зарубежной музыке XIX – начала XX веков// Вопросы теории музыки. Вып. 2. – М.: Музыка, 1970.

Мазель Л. Исследование о Шопене. – М.: Советский композитор, 1971. – 248 с.

Протопопов Вл. О сонатно-циклической форме в произведениях Шопена// Вопросы музыкальной формы. Вып. 2. – М.: Музыка, 1977. – С. 166-180.

Тема 9. Особенности оперного жанра и оперных форм

Кулешова Г. Вопросы драматургии оперы. – Минск: Наука и техника, 1979. – 232 с.

Кулешова Г. Композиция оперы. – Минск: Наука, 1983. – 175 с.

Тема 10. Вокальные формы

Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. – М.: Музыка, 1978. – 79 с.

Ручьевская, Е.А. Работы разных лет. Том II. О вокальной музыке [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2011. — 505 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2835

Тема 11. Музыкальная форма XX века

Гончаренко С. Вопросы музыкального формообразования в творчестве композиторов XX века. – Новосибирск, 1997. – 172 с.

Кюрегян Т. Нетиповые формы в советской музыке 50-70-х годов// Проблемы музыкальной науки. Вып. 7. – М.: Советский композитор, 1989. – С. 71-89.

Соколов А. Музыкальная композиция XX века: Диалектика творчества. – М.: Музыка, 1992. – 227 с.

Холопова В. К проблеме музыкальных форм 60-70-х годов XX века// Со-

временное искусство музыкальной композиции. Сб. тр. ГМПИ им.Гнесиных. Вып. 79. – М., 1985. – С. 17-31.

Ценова В. О современной систематике музыкальных форм// Laudamus. – М.: Композитор, 1992. – С. 107-114.

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>

Портал Культура. РФ <https://www.culture.ru/>

Электронные образовательные ресурсы

Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС)
<http://www.dv-art.ru/eiee/>

Электронно-библиотечная система Издательства Лань
<https://e.lanbook.com/>

Современные профессиональные базы данных

Бесплатный архив нот <http://imslp.ru>

Бесплатный архив нот <http://www.mutopiaproject.org/>

Научная электронная библиотека «Киберленинка» <https://cyberleninka.ru/>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU <https://elibrary.ru/>

Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>

Нотная библиотека (ноты и записи) <http://mlib.org.ua>

Нотный архив Б. Тараканова <http://notes.tarakanov.net>

Хостинг аудиофайлов <https://soundcloud.com/>

Хостинг видеофайлов <http://youtube.com>

Информационные справочные системы

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

Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка)
<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);

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 (Comodo Internet Security)

Архиватор (7zip)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для мелкогрупповых занятий, столы, стулья, доска, компьютер с периферией, проектор, проекционный экран, пульт для презентаций, колонки, аппаратура для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов, фонды видео- и аудиозаписей, эл. презентации, рояль (пианино).

Библиотека, читальный зал, фонотека, отдел звукозаписи и воспроизведения с необходимым звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и компакт-дисков), видеотека, просмотровой видеозал, аудитория, оборудованная персональными компьютерами и компьютерами с выходом в сеть Интернет.

9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса.

Зачетные требования включают в себя устный ответ на теоретический вопрос, ответы на дополнительные вопросы в объеме изучаемого материала, анализ формы музыкального произведения.

Экзаменационные требования включают в себя устный ответ на теоретический вопрос, ответы на дополнительные вопросы в объеме изучаемого материала, анализ формы музыкального произведения, защиту на кафедре курсовой работы.

Зачетные требования (список вопросов)

1. Форма музыкальная
2. Мелодия
3. Ритм. Исторические стадии развития ритма
4. Жанр
5. Функции музыкальной темы
6. Понятие концентрированного и рассредоточенного тематизма
7. Целостный анализ
8. Интонационный анализ
9. Стилиевой анализ
10. Семантический анализ
- 11.6 функций музыкальной формы (по И. Способину).
12. Теория функций музыкальной формы В. Бобровского
13. Композиционное отклонение, модуляция, эллипсис
14. Особенности музыкальных форм эпохи барокко
15. Одночастная круговая форма
16. Старинная двухчастная и старинная сонатная формы
17. Старинная сюита
18. Циклические формы
19. Вариации на basso ostinato
20. Старинное рондо
21. Принципы классификации классической музыкальной формы
22. Период
23. Классическая сонатная форма
24. Разновидности сонатной формы
25. Классическое рондо
26. Строгие вариации

Экзаменационные требования (список вопросов)

1. Музыкальное произведение как феномен искусства.
2. Содержание и форма в музыке.
3. Элементы музыкального языка: мелодия, основные исторические типы мелодии.
4. Музыкальный тематизм.
5. Общая характеристика музыкальной формы эпохи барокко.
6. Основные принципы классической музыкальной формы. Классификация.
7. Основные закономерности формообразования в музыке романтиков. Теория вариантных и инвариантных структур С. Гончаренко.
8. Одночастная форма в романтической музыке. Период как форма романтической миниатюры.
9. Простые многочастные формы в романтической музыке.
10. Сложные многочастные формы в музыке романтизма.
11. Романтические вариации. Вариационность и вариантность.

12. Романтическое рондо.
13. Трансформация классической модели сонатной формы в музыке романтизма.
14. Балладные (смешанные, свободные) формы. Контрастно-составная форма.
15. Понятие музыкальной драматургии. Специфика оперной драматургии.
16. Сценическое действие в опере.
17. Композиция оперы. Проблема оперных форм.
18. Проблемы соотношения слова и музыки в музыкальном сочинении: речевой и музыкальный ритм, встречный ритм.
19. Стихотворные размеры, основные принципы вокализации поэтического текста.
20. Общие композиционные закономерности вокальной музыки: понятие строка, строфа в поэтическом тексте и музыкальном сочинении.
21. Строфическая форма в вокальной музыке.
22. Особенности формообразования в музыке XX века.
23. Принципы классификации музыкальной формы XX века: В. Холопова, В. Ценова, Т. Кюрегян.
24. Особенности применения классических структур в музыке XX века.
25. Основные разновидности новых композиционных техник в музыке XX века и проблемы формообразования: серийность, сериальность.
26. Основные разновидности новых композиционных техник в музыке XX века и проблемы формообразования: алеаторика, сонористика, репетитивная музыка.

Курсовая работа

Курсовая работа выполняется в 3 – 5 семестрах. В 3 семестре студент выбирает тему курсовой работы. Знакомится самостоятельно с музыкальным произведением (произведениями), составляет список литературы, изучает литературу по теме.

В 5 семестре студент пишет курсовую работу под непосредственным научным руководством преподавателя. Объём курсовой работы в среднем 0,8 – 1 п.л.

Правила написания и оформления курсовой работы определены локальным актом института. Курсовая работа рецензируется преподавателем кафедры и защищается на кафедре. Качественный уровень выполнения курсовой работы учитывается на экзамене. Без выполненной и защищенной курсовой работы студент не допускается к экзамену.

Примерные темы курсовых работ

1. Проявление принципов вариационности и вариантности в 6 симфонии Л. Бетховена.
2. Прелюдии «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха: вопросы формообразования в барочной музыке.

3. Жанровые и драматургические особенности симфонии «Гармония мира» П. Хиндемита.
4. Ф. Шопен. 4 баллада: о полиморфности формообразования в музыке эпохи романтизма.
5. К. Дебюсси «Море»: к проблеме рассредоточенного типа тематизма.
6. К.М. Вебер. 1 фортепианная соната – опыт семантического анализа.
7. Принципы циклизации и музыкальной драматургии в «Знаках Зодиака» К. Штокхаузена.
8. 2 фортепианная соната С. Прокофьева: к вопросу о классико-романтических традициях.
9. М.И. Глинка. «Вальс-фантазия»: особенности композиционно-драматургического решения.