

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

"29" мая 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень высшего образования – бакалавриат)

Форма обучения: очная, заочная

Профиль «Фортепиано»

Квалификация

Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель

Профиль «Оркестровые струнные инструменты»

Квалификация

Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель
творческого коллектива

Профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Квалификация

Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель
творческого коллектива

Профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

Квалификация

Артист ансамбля. Артист оркестра. Концертмейстер. Руководитель
творческого коллектива. Преподаватель

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по направлению подготовки:	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень высшего образования – бакалавриат)
<i>профили:</i>	<i>Фортепиано Оркестровые струнные инструменты Оркестровые духовые и ударные инструменты Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты</i>
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 августа 2017 г. № 730
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции РФ 22 августа 2017 года № 47895
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 фортепиано, кафедра оркестровых инструментов, кафедра народных инструментов
Примерная образовательная программа утверждена:	–
Составители:	доктор искусствоведения, профессор О.М. Шушкова
Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры истории музыки № 8 от «29» апреля 2023 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 учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 *Разделы дисциплины и виды учебной работы*
 - 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 исполнительской, педагогической и просветительской деятельности музыканта.

Задачи дисциплины:

- изучение основных закономерностей музыкального формообразования в историческом становлении и развитии;
- воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений разных эпох;
- ориентация в основополагающей учебной 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.**

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-1.2 Применяет аналитические навыки в области музыкально-выразительных средств и формообразования в собственной исполнительской деятельности.	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: -основные средства музыкальной выразительности и музыкальные формы от средневековья до современности Уметь:
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 оригиналь-	-анализировать строение музыкальных произведений различных исторических эпох; -анализировать особенности музыкального содержания через систему средств музыкальной выразительности. Владеть: -навыками применения анализа музыкального произведения в своей исполнительской и педагогической работе; -навыками использования в процессе анализа музыкального произведения профессиональной терминологии.

	ными интонационными, гармоническими, ритмическими, фактурными явлениями в творчестве композиторов разных эпох.	
--	--	--

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

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	К				
3	34	17	17						38		72	–
4	36	18	18						36		72	Зачет с оценкой
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	К				
2	6	4			2				30		36	–
3	6	4			2				30		36	–
4	8,3	6			2		0,3		60	3,7	72	Зачет с оценкой
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			
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего
3 семестр					
1.	Музыкальное произведение как феномен искусства. Содержание и форма в музыке	1	1	2	4
2.	Элементы музыкального языка	2	2	2	6
3.	Музыкальная форма барокко				
	Музыкальные формы эпохи барокко: эстетические и общие композиционные принципы, классификация	1	1	2	4
	Одночастная круговая форма	1	1	2	4
	Старинная концертная форма (модулирующее рондо)	2	2	6	10
	Старинная двухчастная, старинная сонатная форма	2	2	6	10
	Куплетное рондо	1	1	2	4
	Вариационная форма в музыке барокко	1	1	2	4
	Старинная сюита	1	1	3	5
4.	Классическая музыкальная форма				
	Классическая музыкальная форма: основные принципы классификации	1	1	2	4
	Период. Такто-метрический период	2	2	3	7
	Простые формы и их разновидности	1	1	3	5
	Сложные формы	1	1	3	5
	Всего в 3 семестре	17	17	38	72
4 семестр					
	Классические вариации	1	1	2	4
	Классическое рондо	1	1	2	4
	Сонатная форма	2	2	4	8
	Разновидности сонатной формы	2	2	4	8
	Рондо-соната	1	1	2	4
5.	Музыкальная форма эпохи романтизма				
	Основные закономерности формообразования	1	1	2	4

	эпохи романтизма.				
	Одночастная форма в романтической музыке: период как форма романтической миниатюры	1	1	2	4
	Простые многочастные формы XIX века. Сложные многочастные формы XIX века	2	1	2	5
	Романтические вариации	1	1	2	4
	Романтическое рондо	1	1	2	4
	Трансформация классической модели сонатной формы в музыке XIX века	1	1	4	6
	Балладные (смешанные, свободные) формы. Контрастно-составная форма	2	1	2	5
6.	Музыкальная форма XX века				
	Особенности формообразования в музыке XX века	1	1	2	4
	Основные разновидности новых композиционных техник в музыке XX века и проблемы формообразования	1	2	4	7
	Зачет с оценкой		1		1
	Всего в 4 семестре	18	18	36	72
	ИТОГО	35	35	74	144

(заочная форма обучения)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов				
		Лекции	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа	Контроль	Всего
2 семестр						
1.	Музыкальное произведение как феномен искусства. Содержание и форма в музыке	0,5	0,5	4		5
2.	Элементы музыкального языка	0,5	0,5	4		5
3.	Музыкальная форма барокко					
	Музыкальные формы эпохи барокко: эстетические и общие композиционные принципы, классификация	0,5	0,5	4		5
	Одночастная круговая форма	0,5		3,5		4
	Старинная концертная форма (модулирующее рондо)	0,5		4		4,5
	Старинная двухчастная, старинная сонатная форма, куплетное рондо	0,5	0,5	3,5		4,5

	Вариационная форма в музыке барокко	0,5		3,5		4
	Старинная сюита	0,5		3,5		4
	Всего во 2 семестре	4	2	30	–	36
3 семестр						
4.	Классическая музыкальная форма					
	Классическая музыкальная форма: основные принципы классификации	0,5	0,5	4		5
	Период. Такто-метрический период	0,5		3,5		4
	Простые формы и их разновидности	0,5	0,5	4		5
	Сложные формы	0,5	0,5	4		5
	Классические вариации	0,5		3,5		4
	Классическое рондо	0,5		3,5		4
	Сонатная форма, разновидности сонатной формы	0,5	0,5	4		5
	Рондо-соната	0,5		3,5		4
	Всего в 3 семестре	4	2	30	–	36
4 семестр						
5.	Музыкальная форма эпохи романтизма					
	Основные закономерности формообразования эпохи романтизма.	0,5	0,3	7		7,8
	Одночастная форма в романтической музыке: период как форма романтической миниатюры	0,5	0,3	7		7,8
	Простые многочастные формы XIX века. Сложные многочастные формы XIX века	1	0,4	7		8,4
	Романтические вариации	0,5		6		6,5
	Романтическое рондо	0,5		6		6,5
	Трансформация классической модели сонатной формы в музыке XIX века	0,5		6		6,5
	Балладные (смешанные, свободные) формы. Контрастно-составная форма	0,5		7		7,5
6.	Музыкальная форма XX века					
	Особенности формообразования в музыке XX века	1	0,5	7		8,5
	Основные разновидности новых композиционных техник в музыке XX века и проблемы формообразования	1	0,5	7		8,5
					3,7	3,7
	Зачет с оценкой				0,3	0,3
	Всего в 4 семестре	6	2	60	4	72
	ИТОГО	14	6	120	4	144

5.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание лекций

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1. Музыкальное произведение как феномен искусства. Содержание и форма в музыке	<p>Понятие музыкального произведения.</p> <p>Содержание музыкального произведения: непосредственное жизненное содержание, эмоционально-художественный образ, специфическое музыкальное (словоневыразимое) содержание, сводимое к эстетическому чувству красоты.</p> <p>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.</p>
2. Элементы музыкального языка	<p>Мелодия, основные исторические типы мелодики, метро-ритм, основные исторические типы метро-ритма, фактура, формообразующая роль гармонии, тембра.</p>
3. Музыкальная форма эпохи барокко	
Музыкальные формы эпохи барокко: эстетические и общие композиционные принципы, классификация	<p>Общэстетические концепции барокко и их связь с законами формообразования; формообразующая роль аффекта; музыкальная риторика (учение о риторической диспозиции и о риторических фигурах). Общая систематика форм барокко.</p>
Одночастная круговая форма	<p>Одночастная круговая форма. Закон тонально-гармонического круга («модулирование»), взаимодействие различных композиционных принципов. Разновидности одночастной круговой формы.</p>
Старинная концертная форма (модулирующее рондо)	<p>Староconcertная форма: принцип концертирования (tutti - solo, F – P, тема – интермедия), особенности структурирования, тональный план. Область применения староconcertной формы.</p>
Старинная двухчастная, старинная сонатная форма	<p>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. Отличие старинной сонатной формы от старинной двухчастной формы.</p>
Куплетное рондо	<p>Куплетное рондо: структурный принцип (рефрен – эпизоды), нерегламентированное количество частей, однотемность (эпизоды – варианты рефрена), тональный план.</p>
Вариационная форма в	<p>Старинные вариации. Типы старинных вариаций, спо-</p>

музыке барокко	собы варьирования. Чакона, пассакалия, граунд.
Старинная сюита	Циклические формы. Старинная сюита: вариативный характер формы в целом (обязательные и дополнительные номера). Принципы создания единства и контраста в цикле.
4. Классическая музыкальная форма	
Классическая музыкальная форма: основные принципы классификации	Принципы классификации классических музыкальных форм. Классификация классических музыкальных форм по степени сложности структуры (до сложной трехчастной формы), тематическим и тональным структурам.
Период. Такто-метрический период	Период как наименьшая самостоятельная форма законченной или относительно законченной музыкальной мысли. Классификация периодов. Понятие мотива, мотивный состав предложения и периода. Понятие тактометрического периода.
Простые формы и их разновидности	Простые формы: определение, классификация. Простая двухчастная, простая трехчастная, трех-пятичастная форма, форма, промежуточная между простой двухчастной и простой трехчастной.
Сложные формы	Сложные (составные) формы. Сложная трехчастная форма. Сложная двухчастная форма.
Классические вариации	Вариационная форма: фигурационные вариации, вариации на выдержанную мелодию, вариации на basso ostinato. Методы варьирования: фактурно-тембровое варьирование, полифоническое варьирование, гармоническое варьирование.
Классическое рондо	Форма рондо. Классическое пятичастное рондо.
Сонатная форма	Три критерия классической сонатной формы. Структурные, тематические, тональные особенности экспозиции, разработки, репризы.
Разновидности сонатной формы	Разновидности сонатной формы: сонатная форма без разработки, с эпизодом вместо разработки, классическая концертная форма.
Рондо-соната	Композиционные особенности формы рондо-соната: черты рондо, черты сонатной формы
5. Музыкальная форма эпохи романтизма	
Основные закономерности формообразования эпохи романтизма.	Индивидуализация музыкальной формы, влияние немusical факторов, Вариативный характер музыкальной формы: множественность частей, координационный тип функциональности, рассредоточенные функции, несовпадение композиционных и драматургических функций, полиморфность структур.
Одночастная форма в романтической музыке:	Разнообразие структурных решений, разномасштабность предложений, преобразование классического такто-

период как форма романтической миниатюры	метрического периода, функции изложения, развития, завершения в форме периода, взаимодействие с композиционными принципами иных форм (форма второго плана).
Простые многочастные формы XIX века. Сложные многочастные формы XIX века	<p>Простые многочастные формы. Преобразование канона классических форм: тональная и фактурная реприза при отсутствии тематической репризы в простой трехчастной форме, тематическая реприза при отсутствии тональной репризы, стирание граней между частями формы, средства динамизации репризы, многообразие структурных вариантов.</p> <p>Сложные многочастные формы: сложная трехчастная форма с эпизодом, двойная сложная трехчастная, двойная сложная двухчастная формы, разнообразие видов составных многотемных форм. Концентрическая форма.</p>
Романтические вариации.	Романтические (свободные) вариации. Понятие вариационности, вариантности (теория В. Цуккермана).
Романтическое рондо	Форма рондо в музыке романтиков. Разнообразие структурных решений. Структурная самостоятельность и развитость эпизодов. Тональный контраст. Многочастность и сюитность рондо.
Трансформация классической модели сонатной формы в музыке XIX века	<p>Эволюция сонатной формы в музыке романтиков. Взаимодействие двух разнонаправленных тенденций: тенденция к слитности разделов сонатной формы (связующе-побочная сфера, неустойчивость побочной партии в тональном отношении), тенденция к самостоятельности разделов сонатной формы (усиление контраста между главной и побочной темами, смена темпа в побочной партии, замкнутость и самостоятельность раздела побочной партии, наличие самостоятельных, замкнутых эпизодов в разработке).</p> <p>Тональная логика сонатной формы в романтической музыке. Значительность преобразований в репризе (начало репризы в побочной тональности, отсутствие главной партии в репризе, зеркальная реприза, реприза-разработка).</p>
Балладные (смешанные, свободные) формы. Контрастно-составная форма	Свободные и смешанные формы романтиков. Индивидуальность структуры, импровизационно-фантазийный характер свободных форм. Смешанные формы: взаимодействие вариационности, рондальности, цикличности. Взаимодействие сонатности с другими формообразующими принципами: сонатность и вариационность, сонатность и концентрическая форма, сонатность и цикличность, сонатность и малая и большая полифонические формы.
6. Музыкальная форма XX века	
Особенности формообразования в музыке XX века.	Расширение художественной информации, многообразие новых композиционных техник письма, преобразование классической жанровой системы, индивидуализация

	<p>музыкального языка.</p> <p>Расширение понятия мелодики в музыке XX века. Повышение роли ритма. Выдвижение на первый план тембра и. Сверхмногоголосие, микрополифония. Новые типы тематизма: микротематизм, макротематизм.</p> <p>Индивидуализация музыкальной формы, ее зависимость от драматургии и типа письма. Индивидуальная драматургическая форма.</p> <p>Принципы классификации музыкальной формы XX века</p>
Основные разновидности новых композиционных техник в музыке XX века и проблемы формообразования	<p>Основные разновидности композиционной техники в музыке XX века и проблемы формообразования.</p> <p>Серийная, сериальная музыка. Серия как модель композиции целого (предтема, предгармония, предфактура). «Магический квадрат». Предкомпозиция: план серийных преобразований. Признаки двухчастной, трехчастной, сонатной формы, формы рондо, вариаций в серийных композициях.</p> <p>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.</p>

Содержание практических занятий

(очная форма обучения)

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины (практическая подготовка)
1. Музыкальное произведение как феномен искусства. Содержание и форма в музыке	<p><i>Анализ:</i> И.Ф. Стравинский. Соната in C. П.И.Чайковский. Пьеса цикла «Времена года».</p> <p><i>Прослушивание:</i> программные пьесы, непрограммные пьесы.</p>
2. Элементы музыкального языка	<p><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».</p> <p><i>Прослушивание:</i> образцы григорианского хора, образцы современной музыки с нетактовыми формами метроритмической организации.</p>
3. Музыкальная форма эпохи барокко	
Музыкальные формы эпохи барокко: эстетические и общие композиционные принципы,	<i>Составление схемы:</i> схема классификации форм в музыке барокко.

классификация	
Одночастная круговая форма	<i>Анализ и составление схем:</i> И.С.Бах. ХТК, 1 том. Прелюдии C-dur, D-dur.
Старинная концертная форма (модулирующее рондо)	<i>Анализ и составление схем:</i> И.С. Бах. Английская сюита g-moll, Прелюдия. Итальянский концерт, 1 часть.
Старинная двухчастная, старинная сонатная форма	<i>Анализ и составление схем:</i> И.С.Бах. Английские, Французские сюиты (аллеманда, куранта, сарабанда, жига). Д.Скарлатти. Сонаты для клавира.
Куплетное рондо	<i>Анализ и составление схем:</i> пьесы Ф.Куперена, Ж.Ф.Рамо для клавесина. И.С.Бах.
Вариационная форма в музыке барокко	<i>Анализ и составление схем:</i> И.С.Бах. Месса h-moll. Crucifixus.
Старинная сюита	<i>Анализ и составление схем:</i> И. С. Бах. Английские сюиты, Французские сюиты, партиты.
4. Классическая музыкальная форма	
Классическая музыкальная форма: основные принципы классификации	<i>Составление схем:</i> схема классификации классической музыкальной формы
Период. Тактометрический период	<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.
Классические вариации	<i>Анализ:</i> В.А.Моцарт. Первая часть 11 сонаты, Л.Бетховен. Первая часть 12 сонаты.
Классическое рондо	<i>Анализ:</i> Рондо в сонатах В.А.Моцарта, Л.Бетховена.
Сонатная форма	<i>Анализ:</i> форма первых частей сонат В.А.Моцарта (8, 9, 14), Л.Бетховена (1, 5, 6, 17).
Разновидности сонатной формы	<i>Анализ:</i> вторые, третьи части сонат В.А.Моцарта, Л.Бетховена. Первые части фортепианных концертов В.А.Моцарта. <i>Составление схем:</i> схемы классической концертной формы в клавирных концертах В.А.Моцарта (17, 23, 24).
Рондо-соната	<i>Анализ и составление схем:</i> симфония Й.Гайдна 103, 4 часть, рондо- соната в финалах сонат В.А.Моцарта, Л.Бетховена.
5. Музыкальная форма эпохи романтизма	
Основные закономерности формообразования	<i>Составление схем:</i> схема классификации музыкальной формы эпохи романтизма.

эпохи романтизма.	
Одночастная форма в романтической музыке: период как форма романтической миниатюры	<i>Анализ:</i> Ф.Шопен Прелюдии (1, 2, 3, 4, 6, 8, 11)
Простые многочастные формы XIX века. Сложные многочастные формы XIX века	<i>Анализ и составление схем:</i> Ф.Шопен. Этюд op. 25, №1, Ф.Мендельсон. «Песня без слов» №6, Ф.Шопен. Прелюдия №8. Ф.Шопен. Вальс №1, Ноктюрн №6, Полонез №5, Мазурка op.56№2. Ф.Шопен. Баллада №2.
Романтические вариации.	<i>Анализ и составление схем:</i> Р.Шуман. Симфонические этюды.
Романтическое рондо	<i>Анализ:</i> Р.Шуман. Новелетты.
Трансформация классической модели сонатной формы в музыке XIX века	<i>Анализ:</i> Ф.Шопен. Сонаты №2, №3. Ф.Лист. Соната h-moll. Сонаты Ф.Шуберта.
Балладные (смешанные, свободные) формы. Контрастно-составная форма	<i>Анализ:</i> Ф.Шопен. Баллады №1, №3, №4. Ф.Лист. Концерт Es-dur.
6. Музыкальная форма XX века	
Особенности формообразования в музыке XX века.	<i>Анализ:</i> особенности тематизма, метро-ритма, мелодии, фактуры, тембровой драматургии в «Ноктюрнах» К.Дебюсси, пьесах А.Веберна, А.Шёнберга, О.Мессиана. <i>Составление схем:</i> схема систематики музыкальной формы В.Ценовой.
Основные разновидности новых композиционных техник в музыке XX века и проблемы формообразования	<i>Анализ:</i> А.Веберн. Детская пьеса. А.Рахманинов. Две моносонаты. К.Пендерецкий. «Памяти жертв Хиросимы». С.Слонимский. «Антифоны».

Содержание индивидуальных занятий
(заочная форма обучения)

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1. Музыкальное произведение как феномен искусства. Содержание и форма в музыке	<i>Анализ:</i> И.Ф. Стравинский. Соната in C. П.И.Чайковский. Пьеса цикла «Времена года». <i>Прослушивание:</i> программные пьесы, непрограммные пьесы.
2. Элементы музы-	<i>Анализ:</i> Г.де Машо. Мотет. В.А.Моцарт Соната № 8, 1

кального языка	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.
3. Музыкальная форма эпохи барокко	
Музыкальные формы эпохи барокко: эстетические и общие композиционные принципы, классификация	<i>Составление схемы:</i> схема классификации форм в музыке барокко.
Старинная двухчастная, старинная сонатная форма	<i>Анализ и составление схем:</i> И.С.Бах. Английские, Французские сюиты (аллеманда, куранта, сарабанда, жига). Д.Скарлатти. Сонаты для клавира.
4. Классическая музыкальная форма	
Классическая музыкальная форма: основные принципы классификации	<i>Составление схем:</i> схема классификации классической музыкальной формы
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.
Сонатная форма, разновидности сонатной формы	<i>Анализ:</i> форма первых частей сонат В.А.Моцарта (8, 9, 14), Л.Бетховена (1, 5, 6, 17). <i>Анализ:</i> вторые, третьи части сонат В.А.Моцарта, Л.Бетховена. Первые части фортепианных концертов В.А.Моцарта. <i>Составление схем:</i> схемы классической концертной формы в клавирных концертах В.А.Моцарта (17, 23, 24).
5. Музыкальная форма эпохи романтизма	
Основные закономерности формообразования эпохи романтизма.	<i>Составление схем:</i> схема классификации музыкальной формы эпохи романтизма.
Одночастная форма в романтической музыке: период как форма романтической миниатюры	<i>Анализ:</i> Ф.Шопен Прелюдии (1, 2, 3, 4, 6, 8, 11)
Простые многочастные формы XIX века. Сложные многочастные фор-	<i>Анализ и составление схем:</i> Ф.Шопен. Этюд ор. 25, №1, Ф.Мендельсон. «Песня без слов» №6, Ф.Шопен. Прелюдия №8. Ф.Шопен. Вальс №1, Ноктюрн №6, Полонез №5, Ма-

мы XIX века	зурка op.56№2. Ф.Шопен. Баллада №2.
6. Музыкальная форма XX века	
Особенности формообразования в музыке XX века.	<i>Анализ:</i> особенности тематизма, метро-ритма, мелодии, фактуры, тембровой драматургии в «Ноктюрнах» К.Дебюсси, пьесах А.Веберна, А.Шёнберга, О.Мессиана. <i>Составление схем:</i> схема систематики музыкальной формы В.Ценовой.
Основные разновидности новых композиционных техник в музыке XX века и проблемы формообразования	<i>Анализ:</i> А.Веберн. Детская пьеса. А.Рацу. Две моносонаты. К.Пендерецкий. «Памяти жертв Хиросимы». С.Слонимский. «Антифоны».

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.

(очная форма обучения)

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в часах)	
	3	4
Семестры		
Работа с Интернет-ресурсами	4	4
Работа с аудио- и видеоматериалами	4	4
Работа с литературой	10	10
Практический анализ музыкальных произведений	20	18
Всего:	38	36
ИТОГО	74	

(заочная форма обучения)

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в часах)		
	2	3	4
Семестры			
Работа с Интернет-ресурсами	3	3	6
Работа с аудио- и видеоматериалами	3	3	6
Работа с литературой	7	7	14
Практический анализ музыкальных произведений	17	17	34
Всего:	30	30	60
ИТОГО	120		

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Перечень учебной литературы

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

Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа : учебник / М.И. Ройтерштейн. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-2508-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112746>

Севостьянова, Л.В. Лекции по анализу музыкальных произведений : учебно-методическое пособие / Л.В. Севостьянова. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 100 с. — ISBN 978-5-94841-217-7. — Текст : электронный // Лань:электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72135>

Способин, И.В. Музыкальная форма : учебник / И.В. Способин. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 404 с. — ISBN 978-5-8114-4084-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129117>

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>

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>

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/>

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/>

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 презента-

ций, колонки, аппаратура для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов, фонды видео- и аудиозаписей, эл. презентации, фортепиано.

Библиотека, читальный зал, фонотека, отдел звукозаписи и воспроизведения с необходимым звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и компакт-дисков), видеотека, просмотрной 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 вопрос, ответы на дополнительные вопросы, анализ формы музыкального произведения.

Вопросы к зачету

1. Музыкальное произведение как феномен искусства.
2. Содержание и форма в музыке.
3. Элементы музыкального языка: мелодия, основные исторические типы мелодии.
4. Метро-ритм.
5. Общая характеристика музыкальной формы эпохи барокко.
6. Одночастная круговая форма.
7. Старинная двухчастная и старинная сонатная формы.
8. Староконцертная форма (модулирующее рондо).
9. Куплетное рондо.
10. Старинные вариации.
11. Сюита.
12. Основные принципы классической музыкальной формы. Классификация.
13. Период. Тактометрический период.
14. Простые формы и их разновидности в классической музыке.
15. Сложные формы.
16. Классические вариации.
17. Классическое рондо.
18. Циклические формы: сонатно-симфонический цикл.
19. Классическая сонатная форма: общая характеристика, три основы сонатности.
20. Сонатная форма: экспозиция, разработка, реприза.
21. Разновидности классической сонатной формы: без разработки, с эпизодом вместо разработки.
22. Рондо-соната.
23. Классическая концертная форма.

24. Основные закономерности формообразования в музыке романтиков.
25. Одночастная форма в романтической музыке. Период как форма романтической миниатюры.
26. Простые многочастные формы в романтической музыке.
27. Сложные многочастные формы в музыке романтизма.
28. Романтические вариации.
29. Романтическое рондо.
30. Трансформация классической модели сонатной формы в музыке романтизма.
31. Балладные (смешанные, свободные) формы. Контрастно-составная форма.
32. Особенности формообразования в музыке XX века.
33. Принципы классификации музыкальной формы XX века.
34. Основные разновидности новых композиционных техник в музыке XX века и проблемы формообразования: серийность, сериальность.
35. Основные разновидности новых композиционных техник в музыке XX века и проблемы формообразования: алеаторика, сонористика, репетитивная музыка.

Произведения для анализа

Музыкальные произведения отечественной и западноевропейской музыки XVII – XX веков.