

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Первый Музыкальный лицей имени А.В. Александрова

УТВЕРЖДЕНО:
И.о.директора
ПМЛ им. А.В.Александрова
Киселева И.Л.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
(по видам инструментов: **оркестровые духовые и ударные инструменты**)

КВАЛИФИКАЦИЯ
Артист-инструменталист, преподаватель

Форма обучения
ОЧНАЯ

Химки 2024

Пояснительная записка

Рабочая учебная программа по анализу музыкальных произведений создана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, представляющего собой совокупность обязательных требований при реализации образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования в области искусств по специальности 53.02.03.

Актуальность программы определяется заложенными в ней возможностями формирования у обучающихся эстетического отношения к музыкальному искусству, способствует развитию художественного вкуса, личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию обучающегося, развитию ключевых компетенций. Принципы отбора основного содержания дисциплины «анализ музыкальных произведений» связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутриспредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.

Дисциплина «анализ музыкальных произведений» развивает понимание эстетической ценности музыкального произведения, умение анализировать его с точки зрения единства содержания и формы, взаимодействия музыкально-выразительных средств, стиля и жанра.

Учебный процесс включает решение следующих **задач**:

- формирование основ музыкальной культуры учащихся;
- воспитание музыкально-эстетического вкуса учащихся;
- развитие интереса к музыке и музыкально-творческой деятельности;
- развитие образного и ассоциативного музыкального мышления;
- освоение музыкальных произведений на основе музыкально-грамматического анализа формообразующих элементов.
- овладение практическими умениями и навыками анализа нотного текста

В соответствии с ФГОС данная дисциплина изучается в течение двух лет (10 и 11 классы). Общая трудоемкость дисциплины составляет 158 часов (ауд. +срс), в том числе - 134 ауд., 24 срс.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Занятия по анализу музыкальных произведения являются одним из завершающих этапов музыкально-теоретического воспитания и развития учащегося; дисциплина изучается на основе фундаментальных знаний по музыкально-теоретическому циклу дисциплин (сольфеджио, музыкальная литература, гармония, теория музыки), а также дисциплин специального цикла и предоставляют учащимся возможность дальнейшего развития музыкально-творческих способностей, музыкально-аналитического мышления,

Освоение дисциплины «анализ музыкальных произведений» формирует у учащихся эстетическую оценку музыкальных произведений, музыкальных явлений, развивает знания и умения в области целостного анализа музыкальных композиций.

Результаты освоения учебного процесса

Личностными результатами изучения дисциплины «анализ музыкальных произведений» являются:

- наличие общих и профессиональных компетенций;
- развитие творческого потенциала в процессе коллективного музицирования;
- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей

Предметными результатами изучения дисциплины «анализ музыкальных произведений» являются:

- интерес к музыке и к музыкально-творческой деятельности;
- понятие о целостном анализе музыкального произведения, определении формы в единстве с содержанием, стилем и жанровыми особенностями произведения.
- *Метапредметными* результатами изучения музыки являются:
- умение дать эстетическую оценку музыкальному произведению в целом
- ориентация в музыкальной жизни окружающей действительности;
- сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) с учащимися при решении различных музыкально-творческих задач;
- наблюдение за разнообразными музыкальными явлениями во внеурочной деятельности.

**К окончанию 1 года обучения дисциплине «анализ музыкальных произведений»
учащиеся научатся:**

- анализировать музыкально-выразительные средства музыкального произведения в комплексе с элементами музыкальной формы
- определять особенности музыкальной темы, её структуры, тематического развития, приемов изложения музыкального материала
- использовать методы целостного анализа особенности малых форм, в том числе периода, простых и сложных двухчастных и трехчастных форм, а также разбираться в исторических видах рондо и вариаций.

**К окончанию 2 года обучения дисциплине «анализ музыкальных произведений»
учащиеся научатся:**

- самостоятельно анализировать музыкальное произведение «с листа»
- определять особенности строения сонатной формы (старинной и классической), рондо-сонаты; разбираться в циклических формах, понимать закономерности строения и структуры крупных форм вокально-инструментальной музыки, а также свободных и смешанных форм.
- понимать специфику вокальных произведений, синтез и взаимоотношение слова и музыки; анализировать особые вокальные формы, связанные со стихотворной строфой.
- импровизировать на фортепиано (эспизы, прелюдии) в различных формах и жанрах по заданию преподавателя
- самостоятельно использовать аналитические приемы для определения форм, строения музыкальных произведений по специальности (специальному инструменту).

В результате обучения по данной дисциплине обучающийся

должен:

уметь:

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

знать:

- простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату, понятие о циклических и смешанных формах;
- функции частей музыкальной формы
- специфику формообразования в вокальных произведениях

Артист-инструменталист (концертмейстер), преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Исполнительская деятельность:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

Педагогическая деятельность:

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Примерный учебный план:

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				пра кти	Конт ро-	Лабо ратор	Реф ера	Сам ос-	
	6-ой обучения	год (10)							

	класс)	1	18	ческие занятия/интерактивные зан. 36 ч	льные работы, рубеж контр. 1	ные работы (занятия в фонотеке)	тивная работа.	тоятельная работа 6 ч	
1	Введение. Предмет и задачи курса анализа произведений. Форма и содержание музыкального произведения. Основы музыкального синтаксиса.		1 2	4					Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги
2	Период как одна из самых распространенных форм изложения материала. Период как самостоятельное произведение и как часть более крупной формы. Мотивное строение.		3 4 5 6	8				1	Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги

3	Разновидности периода. Применение формы периода в музыке.		7 8 9	5	1		1	Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста. Рубежный контроль (8-ая неделя) - Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги
4	Простые двухчастные формы. Их разновидности, применение в музыке.		10 11 12	6			1	Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста. Рубежный контроль Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги
5	Простые трехчастные формы. Их основные и особые разновидности, применение в музыке		13 14 15	6			1	Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста.

	(инструментальной и вокальной)								
6	Сложные двухчастные и трехчастные формы. Основные разновидности сложной трехчастной формы.		16 17 18	6				2	Работа с нотным текстом. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, конспектирование разделов учебников, тренинги
	6-ой год обучения (10 класс)	2	18	практические занятия/интерактивные зан. 36 ч	Контрольные работы, рубеж контр. 1 ч	Лабораторные работы (занятия в фонотеке)	Реферативная работа.	Самостоятельная работа 6 ч	
7	Особые виды сложных трехчастных форм.		1 2	4					Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста.
8	Применение сложной двухчастной и сложной трехчастной форм в музыке (инструментальной и вокальной)		3 4 5	6					Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста.
9	Рондо, его исторические типы.		6 7	4					Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ

								нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги
10	Рондообразные формы. Применение формы рондо в музыке		8 9 10	5	1			Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста. Рубежный контроль Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинг.
11	Вариации, их виды. Вариации на бассо остинато.		11 12	4				Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста
12	Орнаментальные вариации Вариации на неизменную мелодию		13 14 15 16	8				Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста

Содержание курса

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

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

Понятия: образ, жанр, стиль, форма, интонация. Их музыкально-эстетическая сущность. Музыкальное произведение как система. Форма и содержание музыкального

произведения и их диалектическая взаимосвязь. Теория музыкальных жанров и критерии их классификации. Система музыкально-выразительных средств и их параллельное или взаимодополняющее действие. Основной принцип членения музыкальной формы – структуры. Основные разделы композиции и функции их в формообразовании: экспозиционный, срединный, заключительный. Типы организации музыки: метроритмическая, ладотональная, тематическая, структурно-функциональная. Синтаксис музыкальной темы: мотивы, ритмические стопы, фразы, предложения.

Различные методы анализа музыкальных произведений: по прослушиванию и по сопоставлению данных прослушивания с объективными данными. Возможность различных интерпретаций музыкального произведения.

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. Ч 1.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001
3. Холопова В.Н. Теория музыки: мелодия, ритмика, фактура, тематизм. Учебное пособие – Изд-во «Лань», «Планета музыки», 2010

Тема 2. Период как одна из самых распространенных форм изложения материала. Период как самостоятельное произведение и как часть более крупной формы. Мотивное строение.

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

Период как часть более крупной формы и как самостоятельное произведение. Мотивное развитие в периоде и его типы: периодичность, пара периодичностей, дробление, суммирование, дробление с замыканием. Жанрово-стилистические предпосылки структур периода. Расширение и дополнение в периоде – органическая не квадратность и преодоление квадратности в периоде. Кульминация в периоде.

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. Ч 1.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001
3. Холопова В.Н. Теория музыки: мелодия, ритмика, фактура, тематизм. Учебное пособие – Изд-во «Лань», «Планета музыки», 2010

Тема 3. Разновидности периода. Применение формы периода в музыке.

Разновидности периода: повторного, не повторного строения, из трех предложений, строфический период, сложный период и типа развертывания.

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

Применение формы периода в профессиональной и народной музыке.

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. Ч 1.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001
3. Холопова В.Н. Теория музыки: мелодия, ритмика, фактура, тематизм. Учебное пособие – Изд-во «Лань», «Планета музыки», 2010

Тема 4. Простые двухчастные формы. Их разновидности, применение в музыке (инструментальной и вокальной)

Простые двухчастные формы, в которых части не больше периода. Бытовые, жанровые истоки этих форм. Функции частей в двухчастной форме, их структура и смысловое их соотношение. Разновидности двухчастной формы: двухчастная репризная и двухчастная безрепризная. Строение частей в двухчастной репризной и двухчастной безрепризной формах. Применение простых двухчастных форм в музыке (инструментальной и вокальной). Преимущественное использование двухчастных форм в народной музыке. Особое значение куплетной формы в народных и профессиональных произведениях. Особенности исполнительской манеры в народных произведениях. Интерпретация простых форм в инструментальной музыке.

Литература:

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001
3. Холопова В.Н. Теория музыки: мелодия, ритмика, фактура, тематизм. Учебное пособие – Изд-во «Лань», «Планета музыки», 2010

Тема 5. Простые трехчастные формы. Их основные и особые разновидности, применение в музыке (инструментальной и вокальной).

Бытовые, жанровые истоки этих форм. Функции частей в трехчастной форме, их структура и смысловое их соотношение. Разновидности трехчастной формы: с серединой развивающегося типа, с серединой контрастного типа. Особенности тематического развития в середине трехчастной формы развивающегося типа, функция и строение эпизода в трехчастной форме контрастного типа. Типы реприз в простой трехчастной форме. Особые виды трехчастной формы: безрепризная, трех-пятичастная, с элементами сонатности. Выразительно-смысловое значение этих видов форм. Соотношение формы текста и музыки в народных и профессиональных произведениях вокальной музыки. Различные способы отражения текста в музыке: обобщенный, гибкое следование музыки за текстом, отсутствие прямых связей между музыкой и текстом. Связь музыкальной и речевой интонации. Поэтический и музыкальный метр.

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001
3. Холопова В.Н. Теория музыки: мелодия, ритмика, фактура, тематизм. Учебное пособие – Изд-во «Лань», «Планета музыки», 2010

Тема 6. Сложные двухчастные и трехчастные формы. Основные разновидности сложной трехчастной формы.

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

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

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

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

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

Использование сложной трехчастной формы с трио преимущественно в жанрах моторной музыки, менуэтах, скерцо, сложной трехчастной формы с эпизодом – в медленных частях сонатно-симфонических циклов.

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

Тема 7. Особые виды сложных трехчастных форм. Строение сложной двухчастной формы.

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

Смысловое значение частей в этих видах трехчастной формы и их строение. Особенности применения сложной трех-пятичастной, концентрической и промежуточной между простой и сложной трехчастной форм в инструментальной музыке.

Строение и функции частей в сложной двухчастной форме; смысловое соотношение частей; особенности тематического развития в сложных двухчастных формах (экспозиционные и развивающие разделы).

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

Тема 8. Применение сложных двухчастных и трехчастных форм в музыке (инструментальной и вокальной)

. Сложная двухчастная форма в инструментальной музыке и область её применения. Исполнительские средства и интерпретация сложных форм (трехчастных и двухчастных) в инструментальной музыке.

Сложная трехчастная и сложная двухчастная формы в жанрах вокальной музыки. Соотношение текста и музыки в этих типах формы. Образная драматургия и композиционные особенности форм.

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

Вопросы исполнительства в жанрах вокальной музыки

Литература:

- 1.Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
- 2.Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
- 3.Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

Тема 9. Рондо, его исторические типы.

Форма рондо как многократное чередование главной темы с несколькими эпизодами.

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

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

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры tonальной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

Тема 10. Рондообразные формы. Применение формы рондо в музыке.

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

Применение формы рондо и её разновидностей в инструментальной музыке.

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

Особенности интерпретации формы рондо в инструментальных и вокальных произведениях.

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры tonальной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

Тема 11. Вариации, их виды. Вариации на бaссо остинато.

Вариации – форма, состоящая из темы и ряда её видоизмененных повторений. Песенно-танцевальные истоки тематизма формы вариаций. Выразительно-смысловое значение темы вариаций и принцип её строения.

Вариационность и цикличность – основные принципы строения формы вариаций. Классификация вариационных форм: строгие вариации, свободные вариации. Строгие и свободные вариации как исторически сложившиеся типы форм.

Вариации на бaссо остинато как строгий тип вариаций. Характер тематизма, приемы развития. Ладогармонические особенности вариационного цикла на бaссо остинато. Применение данного типа вариаций в музыке.

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры tonальной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

Тема 12. Орнаментальные вариации. Вариации на неизменную мелодию.

Приемы объединения вариационных циклов: принцип ритмического дробления, ладотональные закономерности; методы развития темы, жанровые признаки. Образование двух частных, трех частных, рондообразных признаков форм на основе объединения вариаций в группы.

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры tonальной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

Примерный учебный план:

Содержание учебной работы										
№ п/ п	Раздел дисциплины		Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
	7-ой обучения класс)	год (11	1	1 8	п ак т и ч е с к и е з а н я т и я /и н т е р а к т и в н ы е з а н я т и я 36 ч	К о н т р о л ь н ы е р а б о т ы , р у б е ж к о н т р о л ь 1 ч	Л а б о р а т о р н ы е р а б о т ы (з а н я т и я в ф о н о - т е к е)	Р е ф е р а т и в н ая р а б .	С а м о с т о я т е л ь н ая р а б о т а 6 ч	
1	Сонатная форма; истокисонатной формы. Старинная сонатная форма и её строение.			1 2 3	6				1	Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирован ие разделов учебников, тренинги
2	Классическая сонатная форма. Строение и функции			4 5 6	6				1	Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение

	разделов. Экспозиция, Характер основных тем. Их структура и развитие.							конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирован ие разделов учебников, тренинги
3	Разработка и реприза. и Строение и функции разделов. Тональной план и приемы развития в разработке. Тональные и тематические изменения в репризе		7 8 9 1 0	7	1		1	Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста Рубежный контроль Работа с нотным текстом тренинги, тесты.
4	Различные типы реприз. Различные типы сонатных форм. Строение и структура разделов. Сонатные формы с двойной экспозицией.		1 1 1 2 1 3 1 4	8			1	Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирован ие разделов учебников, тренинги
5	Рондо-соната. Черты рондо, черты сонатности. Строение и функции частей. Разновидности рондо-сонаты. Применение формы рондо- сонаты в музыке.		1 5, 1 6, 1 7, 1 8	8			2	Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирован ие разделов учебников, тренинги

	7-ой обучения класс)	год (11	2	1 3	прак ти ческ ие заня тия/ инте ракт ив. зан 26 ч	Конт ро- льны е работ ы, рубе ж конт р.	Лаб оратор ные работ ы (заня тия в фоно- теке)	Реф ера тив ная раб .	Сам осто ятел ьная рабо та 6 ч	
6	Общая характеристика циклических форм. Старинные сюитные циклы.		1 2 3	6					1	Работа с нотным текстом в фонотеке. Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги
7	Сонатно-симфонические циклы, циклы фортепианных миниатюр, вокальные циклы, полифонические циклы.		4 5 6 7	8					2	Работа с нотным текстом Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги
8	Особенности смешанных и свободных форм.		8 9 1 0	5	1				1	Рубежный контроль Работа с нотным текстом тренинги, тесты Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, конспектирование разделов учебников, тренинги
9	Крупные формы		1	6					2	Работа с

	вокально-инструментальной музыки.		1 1 2 1 3						нотным текстом Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, конспектирован ие разделов учебников, тренинги
	ЭКЗАМЕН								Опрос по билетам

Содержание курса

Тема 1. Сонатная форма; истоки сонатной формы. Старинная сонатная форма и её строение.

Определение - форма сонатного аллегро, основанного на противопоставлении двух тем с последующим изменением их тональных соотношений.

Историческая обусловленность возникновения сонатной формы. Истоки сонатной формы (форма фуги, старинная двухчастная и старинная сонатная форма). Строение и функции частей в старинной двухчастной и старинной сонатной формах. Характер тематизма (единство и контрасты), тональный план; экспозиционность и развитие.

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

Тема 2. Классическая сонатная форма. Строение и функции разделов. Экспозиция, Характер основных тем. Их структура и развитие.

Сонатная форма венских классиков, их стилистические особенности: тематизм, ладогармонические, фактурные элементы. Сонатная форма – диалектическое единство образов. Принцип производного контраста.

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

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

Тема 3. Разработка и реприза. Строение и функции разделов. Тональный план и приемы развития в разработке. Тональные и тематические изменения в репризе. Вступление и кода.

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

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

Значение вступления и коды в сонатной форме.

Использование сонатной формы с разработкой в качестве первой части сонатно-симфонического цикла

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

Тема 4. Различные типы реприз. Различные типы сонатных форм. Строение и структура разделов. Сонатные формы с двойной экспозицией.

Типы реприз в сонатной форме; особенности, смысловые функции разделов репризы и особенности их структуры: пропуск главной партии, пропуск побочной партии, зеркальная реприза.

Особые виды сонатной формы: без разработки, с эпизодом. Их выразительные особенности и строение; роль эпизода в сонатной форме; тональные соотношения частей в особых видах сонатных форм

Применение особых видов сонатной формы в качестве медленных частей сонатно-симфонического цикла.

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

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

Эпизодическое использование сонатной формы в вокально-хоровых произведениях. Музыкально-поэтический замысел и особенности его воплощения. Сонатная форма в музыке отечественных композиторов, в музыке XX века.

Особенности исполнительской трактовки сонатной формы.

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

Тема 5. Рондо-соната. Черты рондо, черты сонатности. Строение и функции частей. Разновидности рондо-сонаты. Применение формы рондо-сонаты в музыке.

«Рондо-соната» - форма, обобщающая черты трехчастности, сонатного аллегро, принципов вариационности, принципов рондо. Истоки и характер тематизма, функции разделов, их структура; тональные соотношения разделов формы.

Разновидности рондо-сонаты: рондо-соната с эпизодом или с разработкой. Строение и функции частей. Применение формы рондо-сонаты в качестве финалов сонатно-симфонических циклов.

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

Тема 6. Общая характеристика циклических форм. Старинные сюитные циклы

Циклические формы – многочастные произведения, объединенные общим замыслом.

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

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

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

Тема 7. Сонатно-симфонические циклы, циклы фортепианных миниатюр, вокальные циклы, полифонические циклы.

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

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

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

Полифонические циклы. Принципы объединения прелюдии и фуги.

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

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

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

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

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры tonальной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

Тема 8. Особенности свободных и смешанных форм.

Свободные формы как индивидуальная трактовка «типовых» структур.

Смешанные формы – взаимодействие различных принципов формoобразования.

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

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

Яркая образность, наличие контрастов, динамизм в смешанных формах.

Образование смешанных структур на основе объединения:

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

Основное значение сонатных признаков в образовании смешанных форм

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

Исполнительная трактовка свободных и смешанных форм в музыке XX века.

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры tonальной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

Тема 10. Крупные формы вокально-инструментальной музыки.

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

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

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

Особая роль и структура вступления, увертюры, интродукции.

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

Литература:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. Ч 2.- Изд. М: Владос, 2003.
2. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
3. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерные планы анализа музыкальных произведений

Примерный план анализа композиций периода.

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

Пример: начальный период из пьесы «Июль» Чайковского.

Вступление	а	а ₁
2т	4т	6т
		(расширение за счет секвенции)

Примерный план целостного анализа периода.

1. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора;
2. Форма периода (см. пункты 1, 2, 3 из анализа композиции периода);
3. Характер тематизма (в вокальной музыке указать содержание текста);
4. Образное содержание произведения;
5. Особенности мелодики, музыкально-выразительные средства; характер мотива, стопа;
6. Оформление кульминации, её местоположение, подчеркивание её гармоническими, мелодическими, ритмическими средствами;
7. Характерные приемы изложения, фактура;
8. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок;
9. Возможные интерпретации;
10. Эстетическая оценка произведения.

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

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

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

1. Место данного произведения в творчестве композитора;
2. Жанр произведения, его характер - если программное, указать литературные образы, содержание текста, сценическую ситуацию;

3. Темы произведения (характер, жанровые связи, музыкально-выразительные средства);
4. Взаимодействие и развитие образов в произведении;
5. Анализ формы произведения (по разделам или по частям);
6. Указать функции частей в форме, тональный план – особенно средних, развивающихся частей;
7. Схема произведения и каждой его части;
8. См. аналогичный пункт из анализа периода;
9. См. аналогичный пункт из анализа периода;
10. См. аналогичный пункт из анализа периода;
11. См. аналогичный пункт из анализа периода.

Примерный план анализа композиции формы вариаций.

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

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

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

Схема вариаций:

Вст.	<u>1 куплет</u>					
4 т.	а		а		в	в
	5т	3т	5т	3т	5т	8т
	(отыгрыш)		(отыгрыш)		(отыгрыш)	
фа-минор	фа-минор	фа-минор	фа-минор	ре-минор	заклучение – 4 т - фа-минор	
	<u>2 куплет – 1 вариация</u>					
вст.	а1		а1		в1	
4т	5т		5т		5т	8т
	<u>3 куплет – 2 вариация</u>					
вст.	а2	а2		в2	в2	в3
4т	5т	5т		5т	8т	8т
заклучение - 3 т						
	<u>4 куплет – 3 вариация</u>					
вст.	а3	а3		в3	в3	в3
4т	5т	5т		5т	8т	8т
заклучение -3 т						
	<u>5 куплет – 4 вариация</u>					
вст.	а4	а4		в4	в4	
4т	5т	5т		5т	8т	
заклучение – 3 т						
	<u>Кода</u>					
	6т					
	фа-минор					

Примерный план целостного анализа формы вариаций

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

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

Примерный план анализа композиции сонатной формы (рондо-сонаты)

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

Пример: Моцарт, соната № 9, 1 часть.

Экспозиция

Г.П.	Св.П.		
а + а ₁			
4т. + 4т	1 раздел	2 раздел	3 раздел
период повт.	4 т.	2 т.	4 т.
строения	(развивающий)	(модулирующий)	(предыктовый
			к ля-мажору
			(в наложении)
			ре-мажор
П.П.	3 П.		
в + в ₁	1 элемент	2 элемент	заклучение
период повт.	с + с	д + д + д + д	
строения			
4т. + 4т.	2т. + 2т.	2т. + 2т. + 2т. + 3т.	2т
ля-мажор	ля-мажор	ля-мажор	

Разработка

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

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

2 раздел – 19 тактов (использован материал 3.П.)

3 П. секвенция: (11 тт)

11 т - соль	ре	ми	ре	соль	ре
мажор	мажор	минор	мажор	мажор	мажор

1т 1т 1т 1т 1т 1т

ре	си	ми
мажор	минор	минор
1т	1т	3т

3 раздел – предыкт (использован материал 3 раздела Св.П.) - 4т
к ре-мажору

Реприза (зеркальная)

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

Примерный план целостного анализа сонатной формы (рондо-сонаты)

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

Центральный раздел анализа

4. Определение формы произведения (её разновидность), её местоположение в цикле;
5. Схема сонатной формы (см. пункт № 3 из анализа композиции сонатной формы);
6. Указать разделы сонатной формы;
7. Характер главных тем; их соотношение. Музыкально-выразительные средства в главных темах и их жанровых связях;
8. Драматургия всех разделов сонатной формы:
 - а) функция вступления и его значение;
 - б) особенности экспозиции;
 - в) роль разработки; строение разделов; приемы развития: тематические, тонально-гармонические; оформление кульминации в разработке;
 - г) особенности репризы; её роль; указать изменения в репризе: структурные, тональные;
 - д) функция коды и её значение.

Выводы:

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

Примерный план анализа композиции оперной сцены (пролога, финала)

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

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

«А» – соло Купавы (двухчастная форма)

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

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

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

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

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

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

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

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

 а₃
 12т
 уст. к фа-минору

«Д» – третий эпизод, соло Купавы

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

«А» – свободное построение, три раздела

1 раздел		2 раздел
фугато		(трехчастная форма с серединой контрастного типа)
8т		
уст.к	е	ф е
фа-минору	7т	8т 15т
		соло Леся
		си-минор
3 раздел –	кода на материале рефрена (14 т)	

Список рекомендованной литературы:

- 1.Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: структуры tonальной музыки: Учеб. Пособие: в 2х частях Ч.1/ М.Ш. Бонфельд – М.: Владос, 2003.
- 2.Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: структуры tonальной музыки: Учеб. Пособие: в 2х частях Ч.2/ М.Ш. Бонфельд – М.: Владос, 2003
- 3.Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник. – М: Музыка, 1984
4. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. Учебник. – М: Владос, 2001

5. Холопова В. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм.
Учебное пособие.- Изд. Лань, 2010

**Материально-техническое обеспечение
Кабинет музыкально-теоретических дисциплин.
(ауд. 309, корпус 3)**

Стол и стулья, регулируемые по высоте.

- доска классная;
- пианино цифровое;
- аудиосистема;
- мультимедиа проектор;
- экран на штативе;
- классная доска (маркерная);
- шкафы для учебных пособий.