

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДАЮ:

**Председатель
учебно-методического совета
факультета музыкального искусства**

Ануфриева Н.И.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ

Специальность:	53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»
Специализация:	Искусство оперного пения
Квалификация выпускника	Солист-вокалист. Преподаватель
Форма обучения:	очная, заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели – постижение принципов музыкального формообразования в историческом развитии, овладение различными методами анализа, понимание специфики музыкальной формы и особенностей музыкального языка в условиях развития современного музыкального искусства, выявление жанрово-стилевых особенностей музыкального произведения, его драматургии и формы в контексте художественных направлений эпохи его создания

Задачи:

- Изучение исторически-аутентичных и современных подходов к музыкальному произведению
- Воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений разных стилей, жанров и направлений
- Ознакомить студентов с научно-методической и исследовательской литературой по анализу музыкальных произведений
- Формирование потенциала для профессиональной исследовательской, критической, педагогической и просветительской деятельности музыканта

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Анализ музыкальной формы» находится в Обязательной части учебного плана по специальности 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство», специализация: искусство оперного пения. Дисциплина «Анализ музыкальной формы» изучается в 5-6 семестрах на д\о и 6-7 семестрах на з\о..

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса формируются в процессе с освоением дисциплин гуманитарного, социального, экономического цикла, профессионального цикла – истории, философии, педагогики и психологии, музыкальной педагогики и психологии, истории зарубежной и отечественной музыки, сольфеджио, гармонии, инструментоведения, полифонии, концертно-камерного пения, сценической речи, методики вокала.

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин: основ научных исследований, спец. дисциплин: вокального коучинга, оперного класса, исполнительской интерпретации, также для прохождения практики (педагогической, исполнительской). Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических и профессиональных задач, к Государственной итоговой аттестации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенции ОПК – 1, ОПК – 6 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство», специализация: искусство оперного пения

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
<p>ОПК – 1</p> <p>Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p>ОПК-1.1. Сопоставляет стили и жанры музыкальных произведений с историческими событиями и этапами развития музыкального искусства</p> <p>ОПК-1.2. Сопоставляет творчество выдающихся композиторов с периодами развития музыкального искусства</p> <p>ОПК-1.3. Проводит анализ музыкального произведения, выявляя его жанрово-стилистическую основу, форму, тональный план, технику композиции</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых разделов дисциплины «Анализ музыкальной формы» – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования в каждую эпоху; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – принципы анализа музыки с поэтическим текстом; – техники композиции в музыке XX-XI вв. – формы хоровых, вокальных, инструментальных сочинений в наследии зарубежных и отечественных композиторов; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности, его формообразования <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией;

		<ul style="list-style-type: none"> – навыками использования литературы в процессе обучения – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения; - навыками целостного анализа музыкальной формы произведения
<p>ОРК – 6</p> <p>Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>ОПК-6.1. Записывает музыкальный текст традиционными видами нотации, опираясь на собственные музыкально-слуховые представления</p> <p>ОПК-6.2. Определяет жанрово-стилистическую принадлежность музыкального произведения и использованную в нем технику композиции не прибегая к его воспроизведению</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник; – принципы построения музыкальной формы произведения; – функции частей музыкальной формы – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом для определения музыкально-выразительных средств в произведении – произвести анализ музыкальной формы произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на определение музыкальной формы произведения - анализировать произведения во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическими знаниями для выполнения целостного анализа музыкального произведения, – навыками анализа современной музыкальной композиции, представляющей определенный композиторский стиль, с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины «Анализ музыкальной формы» на очной форме обучения составляет 4 з.е., 144 академических часа, из них контактных 68 акад. ч., СРС 49 акад. ч., формы контроля в 5 семестре – зачет, в 6 семестре - экзамен

Объем дисциплины «Анализ музыкальной формы» на заочной форме обучения составляет 4 з.е., 144 академических часа, из них контактных 16 акад. ч., СРС 101 акад. ч., контроль 27 акад.ч., формы контроля в семестре: 6- зачет, 7- экзамен

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Все го	практич занятия	СР	Контр.	
1	1 Введение. Цели и задачи курса. 2 Музыкальная форма. 3 Музыкально-выразительные средства. 4 Тема. Тематическое развитие 5 Форма периода, строение, разновидности, применение 6 Простые формы, строение, разновидности, применение 7 Сложные формы, строение частей, разновидности, применение 8 Рондо и его исторические типы, применение 9 Вариационная форма, исторические типы, применение	V	72	34	38		Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
			72	34	38		Промежуточная аттестация: зачет

2	10 Сонатная форма, строение разделов 11 Основные разновидности сонатной формы 12 Рондо-соната, строение разделов, применение 13 Циклические формы. Сюиты. Контрастно-составные формы. 14 Сонатно-симфонический цикл 15. Крупные жанры вокально-инструментальной музыки. 16 Свободные формы эпохи, строение, применение 17 Характеристика музыки XX века. Хроматическая тональность. Техника центра. 18 Неомодалность, серийность, серийность и музыкальная форма. 19 Сонорика, алеаторика и музыкальная форма. 20 Электронная музыка, конкретная музыка, полистилистика и музыкальная форма	VI	72	34	11	27	Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий Тестирование
			72	34	11	27	Промежуточная аттестация: экзамен
	Итого 4 зс, 144 ч		144	68	49	27	

4.3. Структура дисциплины для заочной формы обучения

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Всего	практич занятия	СР	Контр.	

1	1 Введение. Цели и задачи курса. 2 Музыкальная форма. 3 Музыкально-выразительные средства. 4 Тема. 5 Тематическое развитие 6 Форма периода, строение, разновидности, применение 7 Простые формы, строение, разновидности, применение 8 Сложные формы, строение частей, разновидности, применение 9 Рондо и его исторические типы, применение 10 Вариационная форма, исторические типы, применение	VI	72	8	64	Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
			72	8	64	Промежуточная аттестация: зачет
2	10 Сонатная форма, строение разделов 11 Основные разновидности сонатной формы 12 Рондо-соната, строение разделов, применение 13 Циклические формы. Сюиты. Контрастно-составные формы. 14 Сонатно-симфонический цикл 15. Крупные жанры вокально-инструментальной музыки. 16 Свободные формы эпохи, строение, применение 17 Характеристика музыки XX века. Хроматическая тональность. Техника центра. 18 Неомодалность, серийность, серийность и музыкальная форма. 19 Сонорика, алеаторика и музыкальная форма. 20 Электронная музыка, конкретная	VII	72	8	37	27 Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий Тестирование

музыка, полистилистика и музыкальная форма		72	8	37	27	Промежуточная аттестация: экзамен
Итого 4 зс, 144 ч		144	16	101	27	

4.4. Содержание разделов дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Введение. Цели и задачи курса «Анализ музыкальной формы».	<p>Исторические этапы развития европейского искусства с 17 по 20 вв. Воплощение художественного многообразия в различных жанрах, стилях, музыкальных формах. Авторский замысел музыкального произведения.</p> <p>Музыкальная форма как дисциплина, объединяющая все стороны музыки, комплекс музыкально-выразительных средств. Интонационная природа музыки - как центральный предмет анализа. Развитие музыкальных жанров, стилей, драматургии, тематизма, фактуры, музыкальных форм 17-20 вв. Структура музыкальной формы как сочетание логического, исторического и эстетического аспектов.</p> <p>Музыкальное произведение как объект профессиональной художественной деятельности в искусстве. Различие композиторской и исполнительской деятельности; их соотношение и развитие.</p> <p>Многообразие исполнительской интерпретации музыкального произведения. Личность исполнителя. Трактовка музыкальной формы.</p> <p>Музыкальный текст в произведении, художественный подтекст произведения. Проблемы первых и вторых редакций музыкальных произведений; различия музыкальных форм.</p>
2	Музыкальная форма.	<p>Музыкальная форма- сочетание исторического, логического и эстетического принципов. Музыкальная форма в широком значении (система музыкально-выразительных средств) и узком значении (форма как структура, композиция). Принципы строения музыкальной формы: повтор и контраст; их сочетание и различные соотношения в разных видах музыкальных композициях.</p> <p>Логические основы музыкальной формы: иерархическое строение (мотив, фраза, предложение, период и т.д.), фонический, синтаксический, композиционный уровни музыкальной формы (.Е. Назайкинский).</p> <p>Функции разделов музыкальной формы - начало, закрепление, развитие, завершение. Специфические композиционные функции: экспозиция, разработка, связка, реприза, вступление, кода.</p> <p>Классификация музыкальных форм. Форма первого и второго (скрытого) планов. Музыкальная форма как процесс и как данность. Связь музыкальной формы и жанра; формообразующая роль гармонии.</p> <p>Исторические виды музыкальных форм; их развитие. Музыкальные формы стиля барокко, классицизма, романтизма, формы XX века.</p> <p>Художественная значимость музыкальной формы.</p>

3	Музыкально-выразительные средства.	<p>Комплекс музыкально-выразительных средств: мелодия, гармония, метро-ритм, лад, фактура, оркестровка. Музыкальный язык и музыкальная семантика произведения. Воплощение образного строя произведения через действие средств музыкальной выразительности.</p> <p>Значение анализа средств музыкальной выразительности в целостном анализе произведения.</p> <p>Специфические и неспецифические средства музыкальной выразительности.</p> <p>Способы взаимодействия средств музыкальной выразительности – параллельный и противоположный.</p> <p>Роль анализа музыкально-выразительных средств в процессе исполнительства.</p> <p>Мелодия- как одно из важнейших средств выразительности; взаимодействие мелодии с другими средствами выразительности. Типы мелодической линии, мелодического движения- кульминационный, динамический тип. Кульминация в мелодии; бескульминационный тип мелодии. Роль «золотого сечения» в теме (мелодии). Звуковой объем мелодии. Ладовые особенности мелодии. Роль интонации в мелодии.</p> <p>Мелодия и речь. Сходства и различия.</p> <p>Мелодия в стиле барокко, классике, романтическом стиле.</p> <p>Характерные особенности мелодики в XX в: пуантилистическая техника, нарушение кантабильности, роль линейности.</p> <p>Значение мелодики в музыкальном искусстве.</p>
4	Тема. Тематическое развитие	<p>Тема – важнейшее «ядро» музыкального образа, определяющее дальнейшее развитие музыкальной формы целого произведения.</p> <p>Основа темы - комплекс музыкально-выразительных средств, жанровых элементов.</p> <p>Форма темы, ее структура, строение, тональный план. Связь музыкальной темы с историческим стилем и жанром произведения.</p> <p>Полифоническая тема, её структура – ядро и развертывание.</p> <p>Скрытая полифония в одноголосии. Композиция полифонического произведения (в разных полифонических жанрах).</p> <p>Характеристика темы гомофонно-гармонического склада.</p> <p>Классификация тем романтической эпохи. Одномотивные темы, разномотивные темы, контрастные темы, составные темы.</p> <p>Виды тематического развития: полифоническое развертывание, точное или варьированное повторение, вариантное развитие.</p> <p>Элемент классического развития - мотивная разработка; элементы развития романтического стиля - жанровая трансформация темы, образное изменение темы. Своеобразные изменения темы в музыке XX века: микротематизм, сонорный тематизм. Тематизм в додекафонии, полистилистике, алеаторике, электронной и конкретной музыке.</p> <p>Значение тематизма в музыке</p>
5	Форма периода, строение, разновидности, применение	<p>Классицизм XVIII в. Изменение мышления в музыкальном искусстве- уход на второй план канонизированных форм (по определенной модели); развитие светского искусства. В инструментальной, вокальной музыке (в том числе в опере) появление новых закономерностей в тематизме, музыкальной драматургии. Образование крупных инструментальных жанров на основе драматических принципов: концерта, симфонии,</p>

		<p>сонаты. Проявление принципа «централизирующего единства» (С. Скребков).</p> <p>Принципы композиции в классическом стиле: ясная архитектура, завершенность развития материала, наличие реприз, обрамлений, индивидуальность тематизма, единство в контрасте (контрасты тональные, тематические, композиционные). Гомофонно-гармоническая фактура с элементами полифонии. Классификация музыкальных форм в классицизме.</p> <p>Романтизм XIX в. Черты мышления в романтическом стиле: углубление личностного начала, психологизм образов; значение программности; развитие тематического и жанрового контраста. Сохранение и изменение формообразующих принципов по сравнению с классицизмом. Два основных формообразующих начала: миниатюризм и укрупнение масштабов формы.</p> <p>Период как наименьшая относительно законченная форма изложения музыкальной мысли. Границы периода, цезуры, строение, структура, тональный план; метрический период.</p> <p>Предложение, фраза, мотив. Масштабно-синтаксические структуры. Виды периодов: с точки зрения гармонии (однотональные, модулирующие), строения (количество предложений), структуры (квадратность, не квадратность; органическая и неорганическая не квадратность; расширение и дополнение).</p> <p>Период как часть более крупной формы. Экспозиционный тип изложения материала. Период как самостоятельная форма произведений (одночастная романтическая форма). Синтез всех функций музыкальной формы: экспозиция, повтор, развитие, завершение.</p> <p>Период в инструментальной и вокальной музыке. Художественно-выразительное значение формы периода.</p>
6	Простые формы, строение, разновидности, применение	<p>Определение простых форм – их части не больше периода. Истоки простых форм в жанрово-танцевальной музыке. Часто используют название песенные формы (liedform). Присутствие в простых формах всех композиционных функций: экспонирование, повторение, развитие, закрепление.</p> <p>Виды простых двухчастных форм: репризная и безрепризная в классической музыке. Двухчастные - двухтемные простые формы контрастного типа в романтической музыке. Использование их в сюитных циклах. Двухчастная форма со второй частью развивающего типа, замкнутой каденцией. Виды реприз.</p> <p>Виды простых трехчастных форм: однотемная с серединой развивающего типа, двухтемная с серединой контрастного типа. Промежуточные формы между простой и сложной трехчастной. Разновидности трехчастных форм: безрепризная простая трехчастная форма, трехчастная форма с элементами сонатности, трех- пятичастная форма. Двойные и тройные формы.</p> <p>Принципы варьирования, повтора; особенности тональных соотношений в простых формах.</p>
7	Сложные формы, строение частей, разновидности, применение	<p>Истоки сложной трехчастной формы в старинных сюитах (танцы, арии). Основные виды сложных трехчастных форм – сложная трехчастная форма с трио и с эпизодом. Наличие ярких тематических и тональных контрастов в формах.</p>

		<p>Структура сложной трехчастной формы с трио: первая часть – простая форма, сонатная форма без разработки, вариации; трио – простые формы; реприза – точная, варьированная, сокращенная, динамизированная. Разновидность – сложная трехчастная с двумя трио; с повторением частей – сложная трех-пятичастная.</p> <p>Структура сложной трехчастной формы с эпизодом; обычно эпизод – контрастная тема. Иногда в структуре имеются элементы сонатности.</p> <p>Сложная двухчастная форма отличается контрастами без репризного завершения. Чаще используется в вокальных формах, реже – в инструментальных.</p> <p>Образно-смысловое значение сложных форм и их разновидностей.</p>
8	Рондо и его исторические типы	<p>Рондо – чередование рефрена и эпизодов. Истоки жанра – в танцевальной, песенно-хороводной музыке. В творчестве классиков отличается углублением образно-тематических контрастов, тональных соотношений между эпизодами и рефреном. Развитие формы классического рондо связано с уменьшением общего числа частей, усложнением структуры разделов, сквозным развитием в целом.</p> <p>Структура классического рондо: пятичастное с двумя эпизодами. Рефрен обычно представляет собой период, простую форму, период с чертами рондальности. В процессе развития происходит варьирование и сокращение рефрена; возникают разработочные, связующие, дополнительные разделы; имеется кода. Для эпизодов характерна простая форма или одночастная (период). Тональные планы: T-D-T-S-T; использование параллельных, одноименных тональностей. Возможно усложнение тональных планов.</p> <p>В рондо композиторов-романтиков возрастают контрасты между рефреном и эпизодами; характерна частая смена темпов, модуляции в далекие тональности, свободное количество частей. В процессе развития происходит симфонизация формы рондо в целом.</p> <p>Рондо в вокальном творчестве русских композиторов 19 в.</p> <p>Рондообразная форма: двойная трехчастная. Особые виды рондо: рондо, начинающееся с эпизода; рондо с добавленным рефреном.</p> <p>Понятие рондо малого и большого, регулярного и нерегулярного рондо. Проникновение принципов рондо в другие формы.</p> <p>Использование формы рондо как части сонатно-симфонического цикла, ансамблей, инструментальных концертов (часто в финалах).</p> <p>Художественно-выразительные возможности формы рондо.</p>
9	Вариационная форма, исторические типы, применение	<p>Вариации – тема и её видоизмененные повторения. Отличие вариационной формы от вариационного метода развития. Типы форм: строгие и свободные.</p> <p>Орнаментальные (фигурированные) строгие вариации характерны для классического стиля. При повторных проведениях в теме сохраняются: формы темы, её структура, тональность; изменяются: фактура, ритм. В вариационном цикле прослеживается объединение вариаций в группы; возникают формы второго плана.</p>

		<p>Вариации на неизменную мелодию (сопрано-остинато) характерны для вокальных (в том числе оперных) форм; образование куплетно-вариационной формы. Редкое использование данной формы в инструментальной музыке.</p> <p>Приближение романтических вариаций по форме к монотематической сюите. Характерные черты вариаций: свободное варьирование, жанровое варьирование, разработочность материала, близость к симфоническим поэмам; вариационный принцип развития в свободных формах-рапсодиях, фантазиях.</p> <p>Возникновение формы второго плана в вариациях - трехчастность, рондальность, с элементами сонатности.</p> <p>Два типа двойных вариаций: попеременное варьирование каждой темы и группы вариаций на каждую тему.</p> <p>Выразительно-художественное значение вариационного цикла.</p>
10	Сонатная форма, строение разделов	<p>Сонатная форма – одна из важнейших классических форм. Исторические истоки сонатной формы: старинная сонатная форма: полифонический принцип мышления - сквозное развитие основных тем; гомофонно-гармонический тип фактуры как основа членения на разделы, партии; роль вокального начала (в том числе, оперы) в становлении музыкально-выразительных средств в инструментальной музыке.</p> <p>Общее строение сонатной формы: яркий тематизм основных тем; тонально-тематический контраст между главной партией и побочной партией в экспозиции; усиление контраста в разработке, приводящего к другому соотношению главной партии и побочной партии в репризе (в классической сонате – тональное сближение).</p> <p>Строение классической сонатной формы. Экспозиция: главная партия - основная мысль произведения, импульс для дальнейшего развития; контрастная или однородная; связующая партия – переход к главной партии к побочной партии на основе производного контраста; побочная партия – контраст тематический, образный, тональный (тональность доминанты в мажорной сонате, параллельная тональность – в минорной сонате) по отношению к главной партии; характер- лирический, песенный. Перелом в побочной партии. Заключительная партия часто построена как серия дополнений, каденционных оборотов. В разработке идет преобразование тем экспозиции: дробление, вычленение отдельных мотивов, их столкновение, секвенцирование, полифонические соединения. Нередко используется прием «разработанной экспозиции». В разработке иногда проводится эпизодическая тема. Разработка обычно имеет три раздела: вступительный, центральный (собственно разработка), предыктовый перед репризой. В репризе возможно изменение главной партии - она динамизируется, становится незамкнутой; иногда разработка сливается с началом главной партии – кульминация разработки совпадает с началом репризы; изменения в связующей партии связаны с изменениями тонального плана в репризе; побочная партия утверждает основную тональность, происходит разрешение основного конфликта.</p> <p>Особыми формами реприз являются: пропуск главной партии; зеркальная реприза.</p>

		<p>Типично наличие коды, как утверждения основной мысли, основной тональности. Кода, как вторая разработка.</p> <p>Основные черты сонатной формы в музыке романтиков: жанровое разнообразие тематизма, углубление контраста между основными темами и разделами формы; использование принципа сопоставления тем; новые тональные соотношения между темами; роль вариантности в развитии материала; элементы программности в драматургии; динамизация репризы.</p>
11	Основные разновидности сонатной формы	<p>Две разновидности сонатная форма без разработки. Она характерна для медленных частей сонатно-симфонических циклов; отсутствуют контрасты между темами; вместо разработки – варьированное изложение тем в репризе; между экспозицией и репризой возможен связующий раздел. Вторая характерна для быстрых частей циклов, а также увертюр; отсутствие разработки компенсируется наличием разработочности в экспозиции.</p> <p>Сонатная форма с эпизодом вместо разработки используется в финальных частях сонатно-симфонических циклов, иногда – в медленных частях; кода, как отражение эпизода.</p> <p>Сонатная форма с двойной экспозицией применяется в первых частях инструментальных концертов. Тематические, фактурные, тональные контрасты двух экспозиций. Появление новых тем. Наличие сольной каденции.</p> <p>Значение сонатной формы в развитии европейской музыки.</p>
12	Рондо-соната, строение разделов, применение	<p>Рондо-соната – объединение различных формообразующих принципов. Структура имеет двойственный характер: рондо-соната как разновидность рондо и как видоизмененная сонатная форма; сочетание элементов классического искусства и песенно-танцевальных элементов рондо ведет к трансформации обеих форм. В целом рондо-соната имеет мажорный лад, оживленный характер тем.</p> <p>Структура рондо-сонаты: рондо с тремя (или более) эпизодами; рефрен – главная партия. Две разновидности рондо-сонаты: рондо-соната с эпизодом (обособленность второго эпизода), рондо-соната с разработкой (второй эпизод носит разработочный характер). Первая разновидность приближается к форме рондо, вторая разновидность – к сонатной форме. Форма рефрена (главной партии) – простые формы (простая двухчастная, простая трехчастная), рондообразные формы; возможно варьированное проведение рефрена; пропуск рефрена между эпизодами в центральной части рондо или пропуск рефрена в репризе. Характерно наличие связки (связующей партии) между рефреном и первым эпизодом; коды.</p> <p>Применение формы рондо-сонаты в финалах сонатно-симфонических циклов. Стилиевые особенности формы рондо-сонаты.</p>
13	Циклические формы. Сюиты. Контрастно-составные формы.	<p>Художественное единство, объединение самостоятельных частей.</p> <p><u>Классическая сюита</u> и её виды: дивертисмент (оркестровый или камерный состав), кассация, серенада, ноктюрн. Дивертисмент имеет свободное количество частей, включая сонатную форму, вариации, рондо. В кассации обычно используется жанр марша в начале и конце произведения.</p>

		<p>Для серенады характерна многочастность; исторические корни – песни трубадуров; использовались жанры менуэта, пасторали. Ноктюрн представляет собой ряд пьес для оркестра духовых и струнных инструментов. Обычно эти жанры имели развлекательный характер и исполнялись на открытом воздухе. Сюита в творчестве композиторов-романтиков имеет программный характер. Виды сюит: балльные сюиты танцев, сюиты из балетов и опер. Инструментальный состав сюит: оркестровые, ансамблевые, сольные, фортепианные.</p> <p><u>Цикл миниатюр</u> в творчестве романтиков представляет собой ряд отдельных пьес небольших масштабов (период, простая форма), объединенных на основе общей драматургии в единое произведение. Обычно части однотипны: прелюдии, пьесы, танцы, этюды. Нередко возникает форма второго плана.</p> <p>Для <u>контрастно-составных форм</u> (В. Протопопов) характерно наличие двух или нескольких частей, самостоятельных по музыкальному материалу, контрастирующих друг с другом и связанных в единое произведение переходами, связками. Исторические истоки – музыка 17 в. (многотемные канцоны, церковные и камерные сонаты). В данных формах проявляется синтез циклического и нециклического начал. Единство формы создают: непрерывность чередования частей, тональный план, тематические связи, резпризность; в то же время характерно появление новых тем, наличие каденций, смена фактуры, темпов. Контрастно-составная форма используется в структуре оперных, балетных сцен, в сонатно-симфонической музыке, в жанрах попури, фантазиях, рапсодиях.</p> <p><u>Концертную программу</u> музыканта-исполнителя также возможно рассмотреть как индивидуальный цикл произведений, имеющий свой художественный замысел чередования произведений друг за другом</p>
14	Сонатно-симфонический цикл	<p>Историческими истоками служат циклы барокко. Стабилизация сонатно-симфонического цикла во второй половине 18 в. Закрепление числа частей и их функций: первая часть – быстрая, активная, вторая часть – лирического характера, третья часть – жанрово-танцевального характера, четвертая часть – объединение всех элементов цикла. Основной замысел произведения – единство различных видов искусств: драмы (первая часть), лирики (медленная часть), эпоса (четвертая часть); у менуэта или скерцо (третья часть) функция перехода к финалу.</p> <p>Формы частей: первая часть обычно в сонатной форме; вторая часть – в форме трехчастной с эпизодом, разновидностях сонатной формы, в форме вариаций, рондо; третья часть обычно в сложной трехчастной форме с трио; четвертая часть – в сонатной форме, форме рондо, рондо-оаты, форме вариаций. Тональные соотношения частей.</p> <p>Видоизменения сонатно-симфонического цикла: обмен местами медленной части и скерцо, изменение количества частей (возрастание или уменьшение в зависимости от жанра – концерты, сонаты, камерные ансамбли, более поздние симфонии); в симфониях XX в. - возрастание контраста между главной партией и побочной партией в экспозиции, «разлом» формы, изменение образного строя финала симфонии, тематические связи между частями, сквозное развитие в цикле. Значение сонатно-симфонического цикла в развитии музыки.</p>

15	Крупные жанры вокально-инструментальной музыки.	<p>Крупные формы вокально-инструментальной музыки - кантата, оратория, опера являются циклическими формами. Они носят синтетический характер, так как включают в себя музыку, текст, драматическое действие, хореографию, постановочную часть (в опере).</p> <p>Основными разделами крупных форм вокально-инструментальной музыки являются: вступления, увертюры, интродукции. прологи, акты, картины, сцены, эпизоды, финалы, музыкальные картины, антракты, танцы, марши, коды</p> <p>Наиболее часто встречающиеся композиции в жанрах оперы, кантаты. оратории.: трехчастная, рондо- образная, вариационная, концентрическая, реже сонатная. Кроме того, часто встречаются сцены свободного строения, что связано со сквозным развитием. Особой разновидностью композиции крупных вокально-симфонических жанров является контрастно-составная структура, представляющая собой чередование эпизодов, сцен, объединенных единством замысла, тональными и тематическими связями.</p> <p>. Соотношение хора, солистов, оркестра..</p> <p>Оперные жанры: комическая, опера-балет, сказочная, историческая, моноопера. Одноактные и многоактные оперы. типы опер: номерная, со сквозным развитием, смешанный тип. Формы вокальных эпизодов: ария, ариозо, ариетта, каватина, баллада, песня; ансамбли; речитативы: мелодический и сухой.</p> <p>Формы оркестровых эпизодов: увертюра (на темах оперы или изображение характера оперы), вступление, интродукция, антракт, интермеццо, музыкальная картина, балетные сцены. Лейтмотив и его роль в операх.</p> <p>Эволюция оперного жанра в XX в.- рок-опера. Её особенности.</p>
16	Свободные формы эпохи, строение, применение	<p>Образование новых структур в связи с программностью, возрастание образных и тематических контрастов, увеличение масштабов разделов, роль красочности, тональных соотношений, динамизация развития; развернутость разделов экспозиции, сжатие реприз за счет интенсивной разработки.</p> <p>Сочетание сонатной формы с другими формами: объединение цикла в одночастное произведение; синтез сонатности и вариационности; сонатной формы и полифонической формы; слияние сонатности, вариационности, концентричности; сонатности и рондообразности.</p> <p>Смешанные формы как авторская индивидуализация принципов романтизма, динамизация образов. Появление модулирующих форм, формы –эллипсиса.</p>
17	Характеристика музыки XX века. Хроматическая тональность. Техника центра.	<p>Стилевые направления в музыке XX века. Тональные формы музыки. Новые тенденции в музыке: содержание, музыкальный материал, индивидуализация средств музыкальной выразительности, музыкального языка и музыкальных форм.</p> <p>Особенности музыкальной фактуры. Музыкальные склады: пуантилизм (неопределенное количество голосов – точек), сонорная монодия (создание неопределенного для слуха единого звукового пласта из большого количества голосов), серийная полифония (в основе имитаций, канонов высотные и ритмические параметры; возможность сосуществования серийной и мотивно-тематической техники); полифония пластов (полифоническое сочетание как утолщенная линия);</p>

		<p>алеаторная гетерофония (сочетание нескольких вариантов голосов одновременно); диагональный склад фактуры.</p> <p>Звуковысотность представляет собой множество вариантов: хроматическая тональность (двенадцатиступенность, повышенная диссонантность, неограниченное применение аккордики); техника центра (изменение тональной системы, в которой функциональные отношения складываются из диссонантных элементов, при этом образуется индивидуальная структура с опорой на её «центральный элемент» (Ю. Холопов); неомодальность (стабильность основного звукоряда с прибавлением других звукорядов); серийность (как новая модальность); сонорика (колорит как основной строительный материал). В целом для произведений характерно использование множества звуковысотных систем и их индивидуальное соотношение.</p> <p>В музыкальных произведениях происходит усиление роли метроритма и его формообразующих принципов. Характерна ритмика акцентная, безакцентная, регулярная и нерегулярная; самостоятельность метроритма и его проявление в создании ритмических музыкальных форм.</p> <p>Типы тематизма – фактурный, тембровый, ритмический. Индивидуальное переосмысление тематизма.</p> <p>Роль в композиции произведения звуковысотных организаций, складов, фактуры. Связь техники композиции и общей формы.</p> <p>Виды форм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формы с сохранением традиционных структурных типов и элементами новой композиционной техники; индивидуальные формы для каждого произведения; - формы с техникой хроматической тональности и их связь с традиционными типами структур; - формы классическо-романтического направления с использованием техники центра и индивидуальной трактовкой композиционных структур. <p>Художественно-выразительное значение современных композиций.</p>
18	Неомодальность, серийность, сериальность и музыкальная форма.	<p>Характерные особенности неомодальности: использование многообразия ладов новой модальности; хроматические «лады Д. Шостаковича», симметричные «лады Мессиана»; взаимодействие модальности и тональности; взаимодействие функционального и модального типов; применение новой модальности в различных типах музыкальных складов. Построение формы произведения модальными средствами; один из приемов развития – развертывание звукоряда.</p> <p>Основным приемом серийной организации является развитие музыкальной ткани из серии. Происхождение техники: двенадцатитоновые ряды и элементы додекафонии. Четыре приема работы с серией: прима (Р или О), инверсия (1), ракоход (R), ракоходная инверсия (R1) и их транспозиции; полисерийность. Нормы серийного письма; фактура в серийной форме; полифонизация музыкальной ткани; серийная гармония; характерность тематизма.</p> <p>Основными принципами сериальности в музыке являются: серийная организация динамики, ритма, тембра, артикуляции; индивидуальность формы и ее выразительные возможности.</p>

19	Сонорика, алеаторика и музыкальная форма.	<p>Приемы сонорики: музыкальный материал используется как красочная звучность. Типы сонорного материала: звуки и определенной высоты и определенных тембров; звуки неопределенной высоты и нехарактерных тембров. Сонорная мелодика, сонорная полифония, алеаторная гетерофония, микрополифония. Метроритм. Виды соноров: точка, россыпь, пятно, линия, полоса, поток. Структура сонорной формы: исходная красочная звучность, её изменения как средство развития, статичность формы; в целом – объемная, протяженно звучащая композиция.</p> <p>Приемами алеаторики являются: музыкальный материал, построенный на основе различных техник - серийной, модальной, сонорной; индивидуальное соотношение частей формы, изменение традиционных принципов драматургии.</p>
29	Электронная музыка, конкретная музыка, полистилистика и музыкальная форма	<p>Специфика электронной музыки в различных способах получения электронного звука; его многообразие. Возможности использования традиционного материала и форм электронными средствами выразительности. Поиски нового материала, новых образов, новых средств воплощения.</p> <p>В основе конкретной музыки - записанные на магнитофон конкретные, натуральные звуки, которые можно изменить на электронной аппаратуре. В конкретной музыке используются традиционные формообразующие средства (остинатность, репризность, повторы).</p> <p>Сочетания разнородных стилистических приемов образуют полистилистику. Истоки: цитаты, аллюзии, коллажи. Принципы использования неавторского материала: подготовка развитием к его введению в форму, внедрение его по контрасту, использование как средства создания кульминации; частое повторение цитатного материала, придающее форму второго плана.</p>

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
I-20	<p>1 Введение. Цели и задачи курса.</p> <p>2 Музыкальная форма.</p> <p>3 Музыкально-выразительные средства.</p> <p>4 Тема.</p> <p>5 Тематическое развитие</p> <p>6 Форма периода, строение, разновидности, применение</p> <p>7 Простые формы, строение, разновидности, применение</p> <p>8 Сложные формы, строение частей, разновидности, применение</p>	<i>Практические занятия</i>	<p>В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «Анализ музыкальной формы» в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, информационно-коммуникативных) технологий обучения..</p> <p>Практические занятия организуются в классах педагогов-специалистов, обеспечивающих реализацию учебной программы по конкретным темам курса. На занятиях осуществляется мониторинг динамики</p>

<p>8 Рондо и его исторические типы, применение</p> <p>9 Вариационная форма, исторические типы, применение</p> <p>10 Сонатная форма, строение разделов</p> <p>11 Основные разновидности сонатной формы</p> <p>12 Рондо-соната, строение разделов, применение</p> <p>13 Циклические формы. Сюиты. Контрастно-составные формы.</p> <p>14 Сонатно-симфонический цикл</p>		<p>развития основных навыков освоения анализа музыкальных произведений, формируются и корректируются навыки анализа специфических особенностей исторически сложившихся стилей музыкальных произведений, практических заданий по определению структуры и формообразующих средств музыки, направленных на закрепление пройденного материала, которые требуют дополнительной проработки в рамках самостоятельной работы студентов; контроль освоения курса осуществляется на промежуточной аттестации.</p>
<p>15. Крупные жанры вокально-инструментальной музыки.</p> <p>16 Свободные формы эпохи, строение, применение</p> <p>17 Характеристика музыки XX века. Хроматическая тональность. Техника центра.</p> <p>18 Неомодальность, серийность, серийность и музыкальная форма.</p> <p>19 Сонорика, алеаторика и музыкальная форма.</p> <p>20 Электронная музыка, конкретная музыка, полистилистика и музыкальная форма</p>	<p><i>Самостоятельная работа</i></p>	<p>2. Консультирование и проверка домашних заданий, в том числе в дистанционном формате с помощью интернет технологий. Самостоятельная работа студентов является обязательной для всех обучающихся.</p> <p>3. Целью самостоятельной работы студентов является развитие и закрепление навыков использования различных методов анализа, развития знаний исторически-аутентичных и современных подходов к музыкальному произведению, навыков анализа музыкально-выразительных средств произведений различных стилей и жанров, что является базой для изучения общепрофессионального и специального циклов дисциплин.</p> <p>Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Анализ музыкальной формы» обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – закрепление знаний, полученных студентами в процессе мелкогрупповых аудиторных занятий; – формирование навыков самостоятельной работы с учебно-методической литературой, инструктивными материалами, полифоническими музыкальными произведениями разных стилей и жанров; – развитие в процессе регулярных и систематизированных самостоятельных занятий комплекса знаний, умений и

			навыков, необходимых для профессиональной деятельности. Формы самостоятельной работы: Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm.Com» Подготовка к устным опросам Подготовка к выполнению письменных заданий, к тестированию
--	--	--	--

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса. Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

1. Входной контроль (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов на первом занятии каждого семестра в виде комплексной диагностики уровня подготовленности студента к освоению дисциплины.

2. Текущий контроль (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашнего задания, диагностике уровня освоения тем курса, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.

3. Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме зачета/экзамена. Аттестация ориентирована на комплексную диагностику процесса формирования компетенций, предусмотренных программой дисциплины. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

При проведении экзамена по дисциплине «Анализ музыкальной формы» применяется пятибалльная система оценки знаний студентов: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания приводится в Фонде оценочных средств.

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки:</p> <p>безупречное владение аналитическим методом анализа музыкальных произведений, анализом различных форм, структур, знанием формообразующих элементов музыкального языка, музыкально-выразительных средств, пониманием различных стилей и жанров музыки.. Обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
<p>«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если он демонстрирует хорошее владение техникой анализа музыкальных произведений, качественное и на хорошем уровне выполняет анализ музыкально-выразительных средств, формообразующих структур с допущением незначительных погрешностей; знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
<p>«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если он выполняет анализ музыкальной формы, анализ музыкально-выразительных средств с большим количеством ошибок, недостаточно владеет методами анализа различных музыкальных форм, недостаточно владеет стилистическим, синтаксическим анализом, который выполняет с большим количеством недочётов, а именно: демонстрирует неточности в определении простых форм, показывает слабую подготовку в определении элементарных формообразующих средств; знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенция, закреплённая за дисциплиной, сформирована на уровне «достаточный».</p>
<p>«неудовлетворительно»/ не зачтено</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если он допускает много ошибок в определении музыкальных форм, неправильно трактует музыкально-выразительные средства, показывает не подготовленные задания.. Демонстрирует отсутствие владения техникой анализа, плохо определяет приемы развития в нотном тексте; обучающийся не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы на установочной сессии з\о:

1. Что такое жанр в музыке?
2. Назовите самое маленькое по объёму законченное музыкальное произведение
3. Назовите пример крупного произведения кантатно-ораториального жанра
4. Приведите пример симфонии из двух частей.
5. Что такое лейтмотив?

Типовые вопросы по дисциплине для проведения входного контроля на д\о, з\о (в скобках указан семестр з\о):

5 (6) семестр:

1. Форма, содержание музыкального произведения
2. Принципы развития в музыкальной форме
3. Музыкальная драматургия
4. Понятие стиля в музыке
5. Жанры в музыке

5 (6) семестр:

1. Характерные особенности барокко в музыке
2. Малые формы барокко
3. Сонатная форма (общая характеристика)
4. Принципы строения частей (разделов) в сонатной форме барокко
5. Особенности тонального развития в сонатной форме барокко

6 (7) семестр:

1. Характеристика формы классического периода
2. Применение периода в классической и романтической музыке
3. Тематические и ритмо-синтаксические особенности строения классического и романтического периода
4. Характерные особенности простых форм в музыке
5. Соотношение частей в простых формах

6 (7) семестр:

1. Стилиевые направления в музыке XX XX1 вв. (Общая характеристика)

2. Типы звуковысотности в музыке
2. Хроматическая тональность
- 3.. Особенности техники центра
4. Музыкальная форма и неомодальность, серийность и сериальность.
5. Проявления сонорики и алеаторики в музыкальной форме

Типовые вопросы для текущего контроля для студентов д\о и з\о:

Вопросы к темам 5-го (д\о) и 6-го (з\о) семестра.

1 Группа вопросов:

Дать определения. Что такое:

1. Композиторская деятельность
2. Исполнительская деятельность
3. Исполнительская интерпретация
4. Музыкальный текст произведения
5. Художественный подтекст музыкального произведения

2 группа вопросов

Дать определения. Что такое:

1. Мелодия
2. Ритм и метр
3. Музыкальная тема.
4. Тематическое развитие в музыке
5. Фактура в музыке

3. Группа вопросов:

Дать определения . Что такое:

1. Музыкальный стиль
2. Черты классического стиля
3. Черта романтического стиля
4. Стилизация
5. Полистилистика

4 группа вопросов:

1 группа вопросов:

1. Перечислить малые формы барокко
2. Охарактеризовать структуру периода типа развертывания
3. Происхождение барочной сонатной формы
4. Охарактеризовать структуру старинной сонатной формы
5. Черты предклассической сонатной формы

5 группа вопросов:

1. Вариационная форма барокко (общая характеристика)
2. Принципы объединения вариационной формы барокко
3. Тональное развитие вариационной формы

4. Черты старинного «куплетного» рондо
5. Черты старинной концертной формы

6 группа вопросов:

1. Особенности составных форм эпохи барокко
2. Черты контрастно-составной формы в различных жанрах музыки барокко
3. Особенности циклических форм эпохи барокко. Структура старинной сюиты
4. Форма сонаты эпохи барокко как циклическая форма
- 5 Особенности вокальных форм барокко

Вопросы к темам 6-го (д\о) 7-го (з\о) семестра.

1 группа вопросов:

1. Характерные особенности разновидностей простых форм
2. Применение простых форм в музыке
3. Сложные формы в музыке, их разновидности
4. Соотношения частей в сложной двухчастной форме
5. Принципы развития тематического материала в сложных трехчастных формах

2 группа вопросов:

6. Сложные формы в вокальной музыке.
7. Сложные формы в инструментальной музыке
8. Форма рондо в классической и романтической музыке. Общая характеристика
9. Исторические типы рондо и их особенности
10. Вариационные формы в музыке эпохи классицизма и романтизма.

3 группа вопросов:

11. Приемы объединения вариационных классических и романтических форм
12. Полифонические формы эпохи классицизма и романтизма.
13. Особенности полифонических жанров
14. Использование полифонических форм в эпоху классицизма и романтизма.
15. Особенности классической и романтической сонатной формы

4. группа вопросов:

16. Особенности тематического развития в сонатных формах классицизма и романтизма
17. Соотношение частей сонатных форм классицизма и романтизма
18. Особые разновидности сонатных форм
19. Структура и отличительные особенности рондо-сонаты
20. Характеристика циклических музыкальных форм эпохи классицизма и романтизма

5 группа вопросов:

1. Что такое «звучеисотные системы» в современной музыке?
2. Особенности метро-ритмики в современной музыке
3. Приемы организации музыкального материала в современной музыке

4. Полистилистика в современной музыке
- 5-. Особенности электронной музыки

6 группа вопросов:

1. Основные принципы сериальности в музыке
2. Особенности работы с серией
3. Приемы сонорики в современной музыке
4. Основные закономерности конкретной музыки
5. Основные закономерности алеаторики в современной музыке

Промежуточные формы контроля

Зачет в 5 семестре (на дневном отделении) и в 6 семестре (на заочном отделении) включает:

- вопросы по курсу дисциплины
- практический анализ музыкального произведения на простые и сложные формы (ниже см. планы анализа композиции и целостного анализа)

Вопросы к зачету:

1. Форма, содержание музыкального произведения
2. Принципы развития в музыкальной форме
3. Приемы изложения материала в музыкальной форме
4. Понятие музыкальных стилей в музыке
5. Теория жанров в музыке
6. Выразительные средства в музыке и принципы их взаимодействия
7. Принципы взаимодействия слова и музыки
8. Классификация форм.
9. Музыкальная тема.
10. Период, его типы
11. Приемы развития в периоде
12. Использование формы периода в музыке
13. Простые формы, их разновидности
14. Простая двухчастная форма и её разновидности
15. Простая трехчастная форма и её разновидности
16. Использование простых форм в музыке
17. Общая характеристика сложных форм
18. Сложная трехчастная с эпизодом. Структура частей.
19. Сложная трехчастная с трио. Структура частей.
20. Сложная двухчастная форма. Строение частей.
21. Разновидности сложных форм
22. Применение сложных форм в музыке.

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;

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
5. Схема произведения

**Экзаменационные требования по анализу музыкальной формы
для студентов дневного отделения (6 семестр) и заочного отделения (7 семестр)**

- Тестовые задания

- Устный ответ по билету, включающему:

- теоретический вопрос по теме курса
- анализ произведения, данного в классе с подготовкой 15-20 мин.
(список см. ниже)

Тестовые задания:

	Компетенция	Вопрос	Варианты ответов
1	ОПК – 1	Практические задания и вопросы:	
	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	1. Существует ли перечисленные исторические типы музыкальных форм ?	а) формы барокко б) формы классицизма в) формы романтизма г) формы фортепианной музыки д) формы XX-XXI вв е) импрессионистические формы
		2. Выберите принципы логических построений музыкальной формы, используемые в произведениях	а) иерархический принцип б) фонический принцип в) синтаксический принцип -г) композиционный принцип
		3. Какие из перечисленных определений имеют отношение к типам музыкальной драматургии?	а) контрастный тип б) конфликтный тип- в) динамический волновой тип -г) эпически-повествовательный тип
		4. Отметьте средства регулярной ритмики из перечисленных типов ритма (в отличии от нерегулярной)	а) постоянство размера б) остинаность ритмического рисунка в) смешанный размер г) неквадратность д) согласованность мотива и такта

		е) квадратность ж) переменность размера з) переменность ритмического рисунка и) полиритмия
	5. Какие из перечисленных терминов имеют отношение к музыкально-выразительным средствам?	а) мелодия б) гармония в) метро-ритм г) лад д) темп е) тембр ж) музыкальный язык з) музыкальный синтаксис и) звуковой состав
	6. Из данных определений типов стилей музыкальных произведений выберите правильные	а) исторический б) национальный в) композиторские школы г) творческий стиль
	7. Выберите функции разделов музыкальной формы, используемые в произведениях	а) начало б) закрепление в) развитие г) завершение
	8. Какие из перечисленных приемов мелодического развития используются в музыке?	а) повторение отдельных звуков, мотивов б) повторение мелодического оборота в) вариантное повторение мотива, мелодического оборота г) секвенционное проведение мотива мелодического оборота д) сжатие, уменьшение мотива, мелодического оборота е) увеличение, растяжение мотива, мелодического оборота
	9. Отметьте основные музыкальные формы используемые в барочной музыке? Назовите 3 жанра произведений, в которых используются данные формы.	а) одночастные б) простые двухчастные в) простые трехчастные
	10. Какие из перечисленных	а) вариации на выдержанный бас

		признаков вариационных форм относятся к барочной музыки ?	б) полифоническое наложение голосов в) перенесение темы в средние голоса
2	.ОПК – 6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	11. Какая интерпретация циклической формы барокко является верной?	а) сглаживание жанровых и структурных особенностей каждой пьесы в цикле при исполнении б) подчеркнутое контрастирование частей, калейдоскоп характеров, форм и образов при исполнении
		12 Выберите основные принципы композиции классической музыки в отличии от принципов композиций в музыке романтиков	а) ясная архитектура, б) завершенность развития материала, в) наличие реприз, обрамлений, г) миниатюризм д) гомофонно-гармоническая фактура с элементами полифонии е) усиление программности з) усиление звукоизобразительности
		13. Какой характер финального рондо в классическом сонатно-симфоническом цикле избрет грамотный исполнитель-интерпретатор?	а) печальный б) жизнерадостный в) созерцательный 1.
		14. К какому виду вариаций относятся глинкавские вариации::	а) вариации на basso ostinato; б) вариации на неизменную мелодию; в) орнаментальные вариации;
		15. Для какого раздела классической формы характерно активное тонально-гармоническое развитие:	а) экспозиционного, б) середино-развивающего, в) заключительного;
		16. Отметьте средства музыкальной выразительности, используемые в музыке XX-XXI вв.	а) пуантилизм б) сонорная монодия в) серийная монодия г) полифония пластов д) алеаторная гетерофония

		17 Выберите звуковысотные системы, характерные для современной музыки	а) хроматическая тональность б) техника центра в) неомодальность г) серийность д) сонорика
		18. Какие из перечисленных известных современных отечественных композиторов использовали и используют различные виды современной музыкальной техники?	а) Э. Денисов б) А. Шнитке в) Р. Щедрин г) С. Губайдулина
		19. Может ли интерпретатор в современных произведениях (алеаторных опусах) самостоятельно формировать структуру музыкальной формы?	а) Да б) Нет
		20. Способствуют ли анализ музыкальной формы, её разделов, частей повышению художественного качества исполнительской интерпретации?	а) да б) нет

Критерии оценки (в баллах) в целом по тестированию предмета:

- в случае если из общего числа вопросов менее 50 % правильных ответов, при данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным/ не зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 50-74% правильных ответов тестирование признается удовлетворительным/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 75-95% правильных ответов результат тестирования признается хорошим/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов правильные ответы даны на 96-100% вопросов, результат тестирования признается отличным/ зачтено.

Теоретические вопросы к экзамену по дисциплине «Анализ музыкальной формы»

1. Исторические типы рондо и их разновидности. Общая характеристика
2. Старинное рондо. Структура частей.
3. Рондо венских классиков. Строение частей.
4. Рондо 19-20 вв. Характерные особенности.
5. Истоки сонатной формы (старинная двухчастная форма, старинная сонатная форма)
6. Сонатная форма 1 части сонатно-симфонического цикла. Строение экспозиции, особенности тематического и тонального развития

7. Сонатная форма 1 части сонатно-симфонического цикла. Строение разработки и репризы.
8. Виды реприз в сонатной форме.
9. Разновидности сонатных форм (без разработки, с эпизодом)
10. Особые виды сонатных форм. Рондо-соната, строение разделов
11. Вариации, определение, разновидности. Общая характеристика.
12. Старинные вариации. Характерные особенности.
13. Классические вариации. Принципы объединения цикла
14. Вариации композиторов-романтиков. Строение цикла.
15. Вариации XX в. Принципы объединения вариационного цикла
16. Типы циклических форм: сюиты.
17. Типы циклических форм: сонатно-симфонический цикл.
18. Типы циклических форм: вокальные циклы
19. Типы циклических форм: полифонические циклы
20. Свободные формы; определение, характерные особенности, структур, частей.
21. Смешанные формы; определение, характерные особенности, структура частей.
22. Крупные формы вокально-симфонической музыки. Строение опер, кантат, ораторий.
23. Развернутые джазовые композиции

СПИСОК

произведений по «Анализу музыкальной формы» :

Период как составная часть более крупной формы, как самостоятельное произведение.
Разновидности периода

- 1) С. Танеев. Хор «Серенада» (начальный период).
- 2) П. Чайковский. Хор «Ночевала тучка золотая» или С. Танеев. Хор «Венеция ночью»
- 3) В. Леонтович. Обработка украинской народной песни для хора «Щедрик», «Дударик».
- 4) Ф Шуберт. «Серенада» (начальный период)
- 5) М. Балакирев. «Обойми, поцелуй» или В.А. Моцарт «Колыбельная»
- 6) Н. Римский-Корсаков. «То было раннею весной» (начальный период).
- 7) Спиричуэл «Глубокая река»
- 8) Ш. Брукс «Однажды»
- 9) К. Вейль «Мекки-нож»
- 10) Д. Эллингтон «Си-джем блюз»
- 11) Д. Гиллеспи «Блюз и буги»
- 12) К. Бахолдин «Когда не хватает техники»
- 13) М. Ипполитов-Иванов. «Белорусская песня» (обработка)
- 14) Ю. Шишаков. Скерцино для оркестра народных инструментов
- 15) Н. Пейко. «Уж ты, сад», обработка для 6 домр (начальный период)
- 16) Ф. Шопен. Прелюдия до-минор. Переложение для духового оркестра

Простая двухчастная форма и её разновидности

- 1) А. Бородин. Хор «Улетай на крыльях ветра» (куплет хора из оперы «Князь Игорь»)
- 2) Г. Свиридов. «Курские песни» - хор № 1 «Зеленый дубок».
- 3) Д. Шостакович. Хор «Казненным» (из «10 хоровых поэм»)
- 4) А. Гурилев. «Матушка-голубушка» (куплет)
- 5) П. Чайковский. «Снова как прежде», ор. 73 № 6.
- 6) И. Дунаевский. «Песня о Волге» (куплет)
- 7) Ж. Косма «Осенние листья»

- 8) Д. Эллингтон «Искушенная леди»
- 9) Дж. Мак-Хью «На солнечной стороне улицы»
- 10) Дж. Блек «Когда святые маршируют»
- 11) «Вниз по реке»
- 12) Б. Карлтон «Джа-да»
- 13) Н. Чайкин. Танец для оркестра народных инструментов
- 14) Н. Фомин. «Вспомни» (сборник 12 русских песен для оркестра)

Простая трехчастная форма и её разновидности

- 1) П. Чайковский «Пока на небе не погас» (хор из оперы «Орлеанская дева»)
- 2) Н. Римский-Корсаков. Хор народа из II из оперы «Псковитянка»
- 3) С. Танеев. Хор «Серенада»
- 4) В.-А. Моцарт. Ария Сусанны из оперы «Свадьба Фигаро» («Приди о милый друг»)
- 5) А. Даргомыжский. «Что мне до песен».
- 7) Дж. Гершвин «Будьте добры»
- 8) Дж. Керн «Дым»
- 9) Р. Роджерс «Голубая луна» или У. Хенди «Сент-Луис»
- 10) Дж. Ширинг «Колыбельная»
- 11) К. Портер «Всё в порядке»
- 12) А. Кузнецов «Алеша»
- 13) М. Мусоргский. «Старый замок» (приложение для б домр Миловидова)
- 14) Г. Фрид. Сказы по Бажову, части I и III

Сложная трехчастная форма и её разновидности

- 1) С. Танеев. Хор «Вечер», ор. 27
- 2) С. Прокофьев. Хор «Крестоносцы во Пскове» (хор из кантаты «Александр Невский»)
- 3) П. Чайковский. Хор «Соловушка».
- 4) Ж. Бизе. Ария Микаэлы из III д. оперы «Кармен» («Напрасно себя уверяю»)
- 5) М. Глинка. «Попутная песня»
- 6) Н. Будашкин. «Плясовая для оркестра народных инструментов»
- 7) Ю. Шишаков. Фантазия на тему «Все сады, мои садо́чки»
- 8) М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»

Сложная двухчастная форма.

- 1) К. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»
- 2) М. Глинка. Каватина и рондо Антонида из оперы «Иван Сусанин»
- 3) П. Чайковский. Романс «Мы сидели с тобой»
- 4) П. Чайковский. Ариозо Лизы из II действия оперы «Пиковая дама»
- 5) Н. Римский-Корсаков. Ария Любавы из оперы «Садко»
- 6) В.-А. Моцарт. Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро»
- 7) М. Глинка. Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила».

Рондо и его разновидности

- 1) А. Даргомыжский. Хор «Заплетися, плетень» из оперы «Русалка»
- 2) М. Глинка. Хор «Не проснется птичка утром» из оперы «Руслан и Людмила»
- 3) П. Чесноков. «Вдоль да по речке» -хоровая обработка русской народной песни
- 4) Н. Римский-Корсаков. Песня Садко из II картины оперы «Садко».
- 5) М. Мусоргский. Песня Марфы из оперы «Хованщина».
- 6) А. Даргомыжский. «Свадьба» или М. Глинка. «Ночной зефир».
- 7) Г. Гаранян «Баллада»
- 8) Д. Брубек «Рондо в турецком стиле»
- 9) К. Портер «Танцуем бегин»

- 10) Н. Будашкин. «Хороводная» для оркестра русских народных инструментов
- 11) Ю. Шишаков. 2 пьесы для домры
- 12) Н. Будашкин. Увертюра фа-мажор для оркестра русских народных инструментов
- 13) С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»
- 14) А. Вишневский. Марш для духового оркестра

Вариации и их разновидности

- 1) А. Бородин. «Солнцу красному слава» - хор из оперы «Князь Игорь».
- 2) М. Глинка. Хор гребцов из оперы «Иван Сусанин».
- 4) Н. Римский-Корсаков. Песня Садко из II картины оперы «Садко».
- 5) М. Мусоргский. Песня Марфы из оперы «Хованщина».
- 6) Дж. Грин «Тело и душа»
- 7) Н. Фомин. «Да тебе ж полно, милый» (обработка русской песни).

Сонатная форма и её разновидности

- 1) М. Глинка. «Мы на работу в лес» - из оперы «Иван Сусанин».
- 2) М. Глинка. Ария Руслана из оперы «Руслан и Людмила» («Дай, Перун, булатный меч»).
- 3) А. Бородин. Каватина Кончаковны из оперы «Князь Игорь».
- 4) Н. Чайкин. Концерт для баяна с оркестром русских народных инструментов. 1 часть
- 5) Н. Будашкин «Русская увертюра» для оркестра русских народных инструментов
- 6) С. Василенко. Концерт для трубы. 1 часть

Свободные и смешанные формы.

- А. Лядов. «Волшебное озеро», «Кикимора», «Баба яга».
- Ф. Шопен. Баллада № 3.

Циклы.

- М. Мусоргский. «Картинки с выставки».
- Л.-В. Бетховен. I или V симфония.
- Н. Раков. «Майская сюита».
- Ф. Мендельсон. Шотландская симфония
- Я. Сибелиус. I симфония.
- А. Дворжак. Симфония из «Нового света».
- Д. Шостакович. V симфония.

Циклы (хоровые)

- Г. Свиридов. «Курские песни», «Поэма памяти Есенина».
- Д. Шостакович. «10 хоровых поэм».

Циклы (вокальные)

- М. Глинка. «Прощание с Петербургом
- Р. Шуман. «Любовь и жизнь женщины».
- М. Ипполитов-Иванов. Четыре провансальские песни.

Циклы (оркестровые)

Оперные оркестровые эпизоды

Вступления к операм:

- М. Мусоргского «Хованщина»
- П. Чайковского «Евгений Онегин»
- Ж. Бизе «Кармен»
- Дж. Россини «Сивильский цирюльник»

Оперные сцены (хоровые, сольно- ансамблевые)

М. Мусоргский. Сцена под Кромами из оперы «Борис Годунов».
А. Бородин. Сцена Ярославны с девушками из оперы «Князь Игорь».
П. Чайковский. Сцена вальса из оперы «Евгений Онегин».
А. Бородин. Пролог оперы «Князь Игорь».

Оперные сцены (сольные арии, монологи, сцены)

П. Чайковский. Сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин».
Дж. Верди. Сцена Аиды из оперы «Аиды»
Н.А. Римский-Корсаков. Сцена Снегурочки из оперы «Снегурочка»

Свободные и смешанные формы.

Г. Свиридов. Хор «Повстречался сын с отцом»
(слова А. Прокофьева).
А. Прокофьев. I концерт для фортепиано с оркестром

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

1. **Демченко А.** Анализ музыкальных произведений. Концепционный метод анализа.- Юрайт, 2019
2. **Заднепровская Г.** Анализ музыкальных произведений. Учебник. С-Пб.: Лань, 2017
3. **Задерацкий, В. В.** Музыкальная форма : в 2 ч. : учеб. для спец. фак. высш. муз. учеб. заведений. Вып. 1 / В. В. Задерацкий ; Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского

Дополнительная:

1. **Асафьев Б.В.** Музыкальная форма как процесс (текст): Кн. 1 и 2/ Б.В. Асафьев: (ред., вступ.ст. и коммент. Е.М. Орловой) – изд. 2-е- Л: Музыка. 1971.- 376 с: нот. ил.
2. **Берков В.О.** Гармония и музыкальная форма (Текст)/ В.О. Берков – М: Советский композитор.1962 – 566 с: нот. ил. – Библиогр. с. 561-564
3. **Бобровский, В. П.** Тематизм как фактор музыкального мышления. Очерки [Текст] . Вып. 2 / В. П. Бобровский ; отв. ред. Е. И. Чигарева. - М. : КомКнига, 2008. - 304 с. : ил., нот. - ISBN 978-5-484-01052-3 : 150-.
4. **Гладышева, О. О.** Теория и методика обучения композиции и импровизации [Текст] : учеб. пособие / О. О. Гладышева. - М. : Спутник+, 2011. - 181 с. - Прил.: с.177-179. - Библиогр.: с. 171-178. - ISBN 978-5-9973-0993-0 :
5. **Задерацкий, В. В.** Музыкальная форма [Текст] : [учеб. пособие] : в 2 вып. Вып. 2 / В. В. Задерацкий ; [Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского]. - М. : Музыка, 2011. - 525, [2] с. : ил., нот. - ISBN 978-5-7140-1149-8 : 569-.
6. **Казанцева Л.** Содержание музыкальных произведений в контексте музыкальной жизни. Уч. пособие.-С-Пб.: Лань, 2017
7. **Карпенко.А.** Практическое руководство по анализу музыкальных произведений. Учебное пособие для вузов.- М: Музыка, 2017
8. **Коробкова А.Г., Кородшова М.В.** Методологические принципы анализа музыкальных произведений.- Уч. пособие. С-Пб.: Лань, 2014
9. **Мазель, Л. А.** Строение музыкальных произведений [Текст] : [учеб. пособ. для муз. вузов] / Л. А. Мазель. - 3 изд. - М. : Музыка, 1986. - 527, [1] с. : нот. ил. - Библиогр.: с.514-515. - 2-
10. **Медушевский В.** Духовный анализ музыки. Уч. пособие в двух частях.- М, Музыка, 2017
11. **Олейников Р.** Построение музыкальных систем.- Изд- URSS, 2018

12. **Протопопов, В. В.** Очерки по истории инструментальных форм XVI- начала XIX века [Текст] : [учеб. пособ. для муз. вузов] / В. В. Протопопов. - М. : Музыка, 1979. - 327 с. : нот. ил. - 1-30.
13. **Риман Г.** Катехизис истории музыки: История музыкальных форм.- Из-во Леланд, 2018
14. **Ройтерштейн М.** Основы музыкального анализа. Учебник.- С-Пб.: Лань, 2018
15. **Ручьевская, Е. А.** Функции музыкальной темы [Текст] / Е. А. Ручьевская. - Л. : Музыка, 1977. - 160 с. : нот. ил. - Библиогр.: с. 155-159. - 0-84.
16. **Ручьевская, Е. А.** Классическая музыкальная форма : Учеб. по анализу / Е. А. Ручьевская. - СПб. : Композитор, 2004. - 265, [2] с. : нот. - Библиогр.: с.258-265. - ISBN 5-7379-0049-5
17. **Селицкий А.Я.** Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы: Учебное пособие/ С-Пб.: Лань, 2017
18. **Способин, И. В.** Музыкальная форма :учебник общ. курса анализа / И.В. Способин. - М. : Музыка,2007. - 398, [1] с. : нот. -Прил.: с. 362-399. – ISBN978-5-7140-0983-9 : 350-.
19. **Способин И.В.** Музыкальная форма (Текст): учебник для муз. вузов/ И,В, Способин – 5-е изд.-М: Музыка.1972. -359 с.: нот. ил. -0-99.
20. **Сидорова, М. Б.** Жанры, их классификация. Типы, виды, признаки. : лекция по курсу музыкальной формы для студентов 3 и 4 курсов днев. и заоч. отд. муз. профилей. / М. Б. Сидорова; Моск. гос. ин-т культуры. - М., 2015. - 16 с. - Библиогр.: с.16. – 4
21. **Стилистические особенности исполнения старинной музыки И.-С.Баха** (на примере концерта Б.Марчелло в транскрипции для клавира соло) : метод. указания для студентов-заочников 1 курса культ.-просвет. фак.(спец. "Нар.инструменты", "Эстр.-дух. инструменты") / Моск.гос.ин-т культуры. - М., 1991. - 18 с. : нот., ил. - Библиогр.: с.16 (6 назв.).
22. **Стилистические особенности и основные принципы работы над клавирными произведениями XVIII века** : метод. указания для студентов-заочников I курса фак."Нар.муз.творчество" / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. О. Б. Хомякова]. - М., 1992 (МГИК). - 20 с. : нот.ил. - Библиогр.: с. 20. - 00-65.
23. **Скребков С.С.** Анализ музыкальных произведений. Учебник для вузов.- М.: ЮРАЙТ, 2017
24. **Холопова Валентина Николаевна.** Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учеб. пособие : рекомендуется М-вом культуры РФ / Валентина Николаевна ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - Москва: Планета музыки, 2013. - 489, [2] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Рекомендуется Министерством Культуры Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов вузов искусств и культуры. - Библиогр. в конце глав.-ISBN 978-5-8114-0392-9
25. **Черная М.Р.** Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие / М.Р. Черная. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2017
26. **Теория современной композиции** : [учеб.пособие] / Гос. ин-тискусствознания; Моск. гос.консерватория им. П. И.Чайковского; отв. ред. В. С.Ценова. - М. : Музыка, 2007.- 616, [7] с. : нот. - (AcademiaXXI). - Прил.: с. [618]-[623]. -ISBN 978-5-7140-0887-0 :300
27. **Тюлин, Ю. Н.** Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации [Текст] : учеб. пособие для ист.-теорет. и композитор. фак. муз. вузов: в 2-х кн. Кн. 2 : Мелодическая фигурация / Ю. Н. Тюлин. - М. : Музыка, 1977. -382 с. : ил., нот. - 2-45.
28. **Хомякова, О. Б.** Стилиевые особенности исполнения музыки XV-XVIII веков : [учеб.-метод. пособие] / О. Б. Хомякова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2008. - 75 с. : нот. - Прил.: с. 46-75. - Библиогр.: с. 44. - 70-.
29. **Хомякова, О. Б.** Соната. Стилиевые характеристики средств музыкального языка : Учеб.-метод. пособие для студентов вузов культуры и искусств / О. Б. Хомякова ; Моск.гос. ун-т культуры и искусств. - М., 2000. - 104 с. : нот. - Библиогр.: с.73-74. - 25-
30. **Холопова, В. Н.** Формы музыкальных произведений : учеб. пособие для вузов / В. Н. Холопова ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - СПб. : Лань, 2001. – 489, [1] с. : нот. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 5-8114-0032-

- 31. Холопова Валентина Николаевна.** Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учеб. пособие : рекомендуется М-вом культуры РФ / Валентина Николаевна ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - Москва : Планета музыки, 2013. - 489, [2] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Рекомендуется Министерством Культуры Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов вузов искусств и культуры. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-8114-0392
- 32. Щеглова, Т. Т..** Стилиевые особенности исполнения произведений композиторов-романтиков : учеб. пособие / Т. Т. Щеглова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2007. - 100 с. : нот. - Прил.: с. 82-100. - Библиогр.: с. 81. - ISBN 5-94778-158-1 : 91-
- 33. Цуккерман, В. А.** Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы [Текст] : [учеб. ист.-теорет. и композит. фак. муз. вузов] / В. А. Цуккерман. - М. : Музыка, 1980. - 296 с. : нот. - 0-75
- 34. Цуккерман, В. А.** Анализ музыкальных произведений. Сложные формы [Текст] : учеб. для муз. вузов / В. А. Цуккерман. - М. : Музыка, 1984. - 214 с.
- 35. Цуккерман, В. А.** Анализ музыкальных произведений [Текст] : рондо в его ист. развитии : [учеб. для музыковед. отд-ний муз. вузов] / В. А. Цуккерман. - М. : Музыка, 1988. - 173, [2] с. - ISBN 5-7140-0102-8 : 0-45.
- 36. Черная М.Р.** Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие / М.Р. Черная. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2017
- 37. Чудинов, А. К.** Цифровые аудиотехнологии [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Звукорежиссура культ.- массовых представлений и концерт. прогр.". Ч. 1 : Цифровое представление аудиоданных / А. К. Чудинов ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М МГУКИ, 2012. - 90 с. - Библиогр.: с. 89-90. – 90-.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Министерство образования и науки Российской Федерации: <http://минобрнауки.рф/>
2. Министерство культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>
3. Департамент культуры г. Москвы <http://kultura.mos.ru/>
4. Портал ФГОС ВО <http://fgosvo.ru/>
5. Реестр профессиональных стандартов: <http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/>
6. Национальное агентство развития квалификаций <http://nark.ru/>
7. Российское образование. Федеральный портал. <http://www.edu.ru/>
8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: <http://window.edu.ru/>
9. Культура РФ <https://www.culture.ru/>
10. Консультант плюс <http://www.consultant.ru/>
11. ЭОС МГИК <http://lib.mgik.org/elektronnye-resursy/>
12. Электронная библиотека МГИК <http://elib.mgik.org/ExtSearch.asp/>
13. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
14. Каталог ресурсов «Открытое образование» <https://openedu.ru/course/>
15. Портал культурного наследия России КУЛЬТУРА.РФ <https://www.culture.ru/>
16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru/>

Доступ в ЭБС:

- ЭБС ЛАНЬ Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа: <https://urait.ru/>
- ЭБС Руконт, Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/search>
- ЭБС Университетская библиотека онлайн, Режим доступа: <https://biblioclub.ru/>
- IPR Smart, Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования профессиональных музыкантов. Самостоятельная работа – это метод обучения и самообразования, предпосылка дидактической связи различных методов между собой. Организация самостоятельной работы студента по приобретению специализированных знаний, навыков и умений является важнейшим направлением деятельности музыканта-педагога. Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью процесса подготовки будущих выпускников специализации «Искусство оперного пения».

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

СРС основана на формировании у студентов навыков к самостоятельной творческой работе, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к дискуссии, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, написание реферата, подготовка презентации.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы поиск и анализ информации по изучаемой теме в сети Интернет на тематических порталах, конференциях, тематических группах, сайтах профессиональных ассоциаций музыкантов.. При выполнении заданий для самостоятельной работы по возможности следует использовать наглядное представление материала в виде презентаций.

Активность студента проявляется в постановке целей самостоятельной работы, её планирования, определения способов, самомобилизации и самоконтроле, оценке результатов. Самостоятельная работа студента требует интенсивного мышления, решения различных познавательных задач, ведение записей, осмысливания и запоминания учебной и другой информации. Самостоятельная работа студента – важный фактор теоретической и практической подготовки студента к предстоящей профессиональной деятельности, формирования необходимых специализированных знаний, умений и навыков, а также нравственно-психологических качеств.

Целенаправленность СРС связана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Повышение интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных исполнительских и музыкально-педагогических задач.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в необходимости формирования у студента критической самооценки и самоанализа своего самостоятельного труда. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения студентом учебного материала, профессиональной компетенции;
- следить за ростом его интеллектуального багажа;
- оценивать уровень заинтересованности студента к учебной дисциплине, его психологическую мотивацию;
- понять особенности творческого потенциала и индивидуальность студента с целью дальнейшего их использования в музыкально-образовательном процессе;

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается учебный материал, но и легче воспитывается сфера профессиональной углублённости студента.

Домашняя СРС по данному курсу «Анализ музыкальной формы» включает работу с теоретической литературой, написание конспектов по темам курса, анализ музыкальных произведений различных эпох, стилей жанров, системы музыкально-выразительных средств. Студенты должны уметь рассматривать произведение как единое художественное целое во взаимосвязях композиторского замысла, эстетической ценности, структуры. Такой тип работы особенно важен для студентов. Он направлен на более глубокое и результативное развитие художественно-аналитического мышления; позволяет по-новому осмыслить музыкальные произведения, определять особенности бытования произведения, его значение и влияние на процессы развития музыкального искусства, и самостоятельно решать более сложные задачи в работе над музыкальным произведением, высокохудожественным исполнением.

В процессе освоения курса желательно использовать не только указанные учебные пособия, но и другую литературу (в частности, музыкальные и общегуманитарные энциклопедии, словари, статьи в научных сборниках).

8.2. Методические рекомендации к конспектированию (лекций, литературы по курсу дисциплины)

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — «систематическая, логически связная запись, отражающая суть текста». Это одно из основных требований, предъявляемых к конспекту лекций или литературы, учебников. Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по изучаемому тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет после их написания.

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, которые отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат кроме основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и иллюстрации.

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так организовать текст, чтобы

впоследствии, при использовании своей записи, легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское, понимание вопроса.

Приступая к конспектированию литературы, учебника, внимательно прочитайте текст, отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас терминов.

В процессе изучения учебной литературы по дисциплине «Музыкальная форма» студенты должны уметь выбирать материал, который содержит анализ музыкального произведения как объект профессиональной деятельности, творческого процесса композитора; студенты должны отметить в учебнике основные положения об авторском замысле, стиле, драматургии, тематизме, фактуре, формы; о возможности различных исполнительских трактовок; важным для студентов является анализ значения различной терминологии, используемой при характеристике современной музыки: мотивно-тематическая техника; определение вариантов звуковысотности (хроматическая тональность, техника центра, неомодалность, серийность, сонорика); метро-ритмических структур; связей с традиционными структурами и индивидуальной трактовкой музыкальной формы.

Целенаправленно выбирая материал для конспектирования, студенты приходят к пониманию **целостного анализа музыкальной формы**. Он направлен на более глубокое и результативное развитие художественно-аналитического мышления; позволяет по-новому осмыслить музыкальные произведения, определять особенности бытования произведения, его значение и влияние на процессы развития музыкального искусства, и самостоятельно решать более сложные задачи в работе над музыкальным произведением, высокохудожественным исполнением.

В процессе освоения курса желательно использовать не только указанные ниже учебники и учебные пособия, но и другую литературу (в частности, музыкальные и общегуманитарные энциклопедии, словари, статьи в научных сборниках).

Методические рекомендации по работе с текстом (выписки, цитаты)

Умение делать выписки — основа работы над любой книгой: учебной, научной, справочной, художественной, ценнейшее орудие умственного труда. Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты, проанализировать мнения, выявить противоречия, |

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки». Сложность выписывания как раз и состоит в умении найти и выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой фактический или иллюстративный материал.

Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, статей, которые вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы (дневники, заметки).

Основные рекомендации:

1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли автора читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста, которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими словами.

2. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше всегда приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, избегать искажений текста.

3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл, нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей автора.

4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки на источники, в частности, на страницу книги.

В процессе изучения дисциплины проводятся интерактивные занятия в виде ролевой игры с применением аудио (видео) средств:

№	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Деловая/ролевая игра	Совместная деятельность группы обучающихся под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи в области музыкальных форм	ОПК -1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития современного музыкального искусства ОПК – 6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте

Предлагается проведение ролевой игры в 5-м семестре на интерактивных занятиях.

В 5-ом семестре предполагается проведение 4-х письменных работ в группе студентов, которая проводится в виде мелкогруппового (практического) занятия в количестве 8-10 студентов.

Работа № 1.

Образец оформления задания ролевой игры:

- 1) группа разделяется на участников практического задания (студенты от 5 до 7) и членов жюри (3 студента)
- 2) перед каждым участником практического задания ставится задача – письменно ответить на 3 вопроса по теме занятия (**тема: жанры в музыке**).

Вопросы:

1. Перечислить 3 группы жанров (по системе Ю.Н. Холопова)
2. Перечислить три жанровых типа, как форм отражения в музыке жизненных прообразов
3. Составляющие элементы коммуникативных функций жанра.

Ответы:

1.
 - а) жанры, отличающиеся жизненным назначением;
 - б) жанры, отличающиеся по признаку исполнительского состава;
 - в) жанры по характеру музыки.
2.
 - а) декламационность;
 - б) моторность;
 - в) распевность
3.
 - состав исполнителей,
 - пространственные условия исполнения:
 - а) расположение исполнителей,
 - б) положение слушателей,

в) характер помещения.

3) концепция игры: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться практическая работа по музыкальной форме.

4) ожидаемый (е) результат (ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри:*

Общие требования:

1. Члены жюри (студенты) должны понимать цели практических занятий типа ролевой игры: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса
2. Доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения

Профессиональные требования:

1. Комплексные знания в области исторических типов и видов жанров, системы их бытования, жанровых истоков; владение методом анализа жанров произведений.
2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на занятиях. Компетентность в практических вопросах: знание особенностей жанров, характера тематизма; знание первичных и вторичных жанров; принципов обобщения через жанр; оценивание четких формулировок.

Технические требования:

Оценивание участников практической работы происходит по 5ти балльной системе.

Лучшие работы выявляются по сумме баллов.

Жюри (3 студента) предлагает **критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе написания практической работы**

Практическая работа выполняется группой студентов (от 5 до 7) по следующим критериям и показателям.

Приводим таблицу показаний на одного студента:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание систематизации жанров					
2. Знание жанровых типов как форм отражения жизненных прообразов					
3.Знание коммуникативных функций жанров					
Средний балл					

Для сравнения приводим заполненные членами жюри 2 таблицы на 2-х участников практической работы

Оценки участника № 1:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание систематизации жанров	5				
2. Знание жанровых типов как форм отражения жизненных прообразов		4			
3.Знание коммуникативных функций жанров			3		
Общее количество баллов					4

Оценки участника № 2:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание систематизации жанров		4			
2. Знание жанровых типов как форм отражения жизненных прообразов		4			
3.Знание коммуникативных функций жанров			3		
средний балл					3,6 (4)

Таким образом оцениваются все участники практической работы, результаты сравниваются.

Результаты:

Выполнение практической работы участником оценивается:

№ 1 – 4 б.

№ 2 - 4 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

Работа № 2.

Вопросы:

1. Перечислить 5 характерных признаков музыкальных форм барокко
2. Традиционная структура малых барочных форм
3. Логика развития тонального мышления в малых барочных формах

Ответы на вопросы должны быть краткими, без лишнего описания.

Образец ответа.

1. Единство тематического материала; имитационно-фигурационное изложение; объединение полифонии и гомофонии; вариационность, вариантность; сочетание модальности и тональности.
2. Ядро-развертывание - завершение
3. Т- Д- S – Т.

3) концепция игры: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться практическая работа по музыкальной форме.

4) ожидаемый (е) результат (ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри:*

Общие требования:

1. Члены жюри (студенты) должны понимать цели практических занятий типа ролевой игры: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса
2. Доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения

Профессиональные требования:

1. Комплексные знания в области исторических типов форм барокко, системы их бытования, жанровых истоков; владение методом анализа жанров барокко.
2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на занятиях. Компетентность в практических вопросах: знание особенностей барочной музыки, характера тематизма; знание принципов гармонического и тонального развития в формах музыки барокко; оценивание четких формулировок.

Технические требования:

Оценивание участников практической работы происходит по 5-ти балльной системе.

Лучшие работы выявляются по сумме баллов.

Жюри (3 студента) предлагает **критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе написания практической работы**

Практическая работа выполняется группой студентов (от 5 до 7) по следующим критериям и показателям.

Приводим таблицу показаний на одного студента

Баллы:	оценка	оценка	оценка	оценка	итоговая
1 – удовлетворительно	студента	студента	студента	педагога не	оценка

2 – хорошо 3 - отлично	отлично	хорошо	удовлетво- рительно	учитыва- ется	
Требования по следующим показателям:					
1.Знание характерных признаков музыкальных форм барокко					
2. Знание типовых структур малых форм барочной музыки					
3.Знание традиционных форм тонального развития в формах барочной музыки					
средний балл					

Для сравнения приводим заполненные членами жюри 2 таблицы на 2-х участников практической работы

Оценки участника № 1:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетво- рительно	оценка педагога не учитыва- ется	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание характерных признаков музыкальных форм барокко	4				
2. Знание типовых структур малых форм барочной музыки			3		
3.Знание традиционных форм тонального развития в формах барочной музыки			3		
Средний балл					3,3 (3)

Оценки участника № 2:

Баллы: 1 – слабо 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетво- рительно	оценка педагога не учитыва- ется	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание характерных признаков музыкальных форм барокко	5				

2. Знание типовых структур малых форм барочной музыки			3		
3. Знание традиционных форм тонального развития в формах барочной музыки			3		
Средний балл					3,6 (4)

Таким образом оцениваются все участники практической работы, результаты сравниваются.

Результаты данной работы:

Выполнение практической работы двумя участниками оценивается:

№ 1 – 3 б.

№ 2 - 4 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

Работа № 3

Образец оформления задания ролевой игры:

- 1) группа разделяется на участников практического задания (студенты от 5 до 8) и членов жюри (3 студента)
- 2) перед каждым участником практического задания ставится задача – письменно ответить на 3 вопроса по теме курса (**тема: рондо и его исторические типы**)

Вопросы:

1. Перечислить 4 характерные признака рондо романтиков
2. Назвать рондообразные формы
3. Использование форм рондо в музыке 19-20 вв.

Ответы на вопросы должны быть краткими, без лишнего описания.

Образец ответа.

1. Возрастающие контрасты между рефреном и эпизодами; частая смена темпов, модуляции в далекие тональности; свободное количество частей
2. Двойная трехчастная; рондо, начинающееся с эпизода; рондо с добавленным рефреном.
3. Самостоятельное произведение; часть (часто финал) сонатно-симфонического цикла, инструментального концерта

3) концепция игры: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться практическая работа по музыкальной форме.

4) ожидаемый (е) результат (ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри:*

Общие требования:

1. Члены жюри (студенты) должны понимать цели практических занятий типа ролевой игры: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса
2. Доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения

Профессиональные требования:

1. Комплексные знания в области исторических типов форм рондо, системы их бытования, жанровых истоков; владение методом анализа жанров рондо
2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на занятиях. Компетентность в практических вопросах: знание особенностей рондо романтиков, характера тематизма; знание принципов гармонического и тонального развития в формах рондо романтиков, разновидностей форм рондо 19 века; оценивание четких формулировок.

Технические требования:

Оценивание участников практической работы происходит по 5ти балльной системе. Лучшие работы выявляются по сумме баллов.

Жюри (3 студента) предлагает **критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе написания практической работы**

Практическая работа выполняется группой студентов (от 5 до 7) по следующим критериям и показателям.

Приводим таблицу показаний на одного студента

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание характерных признаков формы рондо романтиков					
2. Знание особых структур формы рондо романтиков					
3.Использование форм рондо в музыке					
Средний балл					

Для сравнения приводим заполненные членами жюри 2 таблицы на 2-х участников практической работы

Оценки участника № 1:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание характерных признаков формы рондо романтиков	5				
2. Знание особых структур формы рондо романтиков		4			

3.Использование форм рондо в музыке		4			
Средний балл					4,3 (4)

Оценки участника № 2:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание характерных признаков формы рондо романтиков		4			
2. Знание особых структур формы рондо романтиков	5				
3.Использование форм рондо в музыке			3		
Средний балл					4

Таким образом оцениваются все участники практической работы, результаты сравниваются.

Результаты данной работы:

Выполнение практической работы двумя участниками оценивается:

№ 1 – 4 б.

№ 2 - 4 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

Работа № 4

Вопросы:

1. Перечислить основные музыкальные системы XX-XXI вв.
2. Особенности хроматической тональности и техники центра
3. Перечислить характерные структуры произведений со звуковысотной организацией формы

Ответы на вопросы должны быть краткими, без лишнего описания.

Образец ответа.

1. Пуантизм, сонорная монодия, неомодалность, серийная полифония, полифония пластов, алеаторная гетерофония.

2. Хроматическая тональность: двенадцатиступенность, повышенная диссонантность, неограниченное применение аккордики

Техника центра: изменение тональной системы, в которой функциональные отношения складываются из диссонантных элементов, при этом образуется индивидуальная структура с опорой на её «центральный элемент».

3. Формы с техникой хроматической тональности и их связь с традиционными типами структур;

- формы классическо-романтического направления с использованием техники центра и индивидуальной трактовкой композиционных структур

3) концепция игры: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться практическая работа по музыкальной форме.

4) ожидаемый (е) результат (ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри:*

Общие требования:

1. Члены жюри (студенты) должны понимать цели практических занятий типа ролевой игры: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса

2. Доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения

Профессиональные требования:

1. Комплексные знания в области музыкальных систем XX-XXI вв, характерных особенностей звуковысотных организаций музыки; владение методом анализа современных музыкальных форм.

2. Знание теоретического и музыкального материала, используемого на занятиях. Компетентность в практических вопросах: знание особенностей хроматической тональности и техники центра, характера тематизма; знание особенностей трактовки индивидуальных форм музыки; оценивание четких формулировок.

Технические требования:

Оценивание участников практической работы происходит по 5-ти балльной системе.

Лучшие работы выявляются по сумме баллов.

Жюри (3 студента) предлагает **критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе написания практической работы**

Практическая работа выполняется группой студентов (от 5 до 7) по следующим критериям и показателям.

Приводим таблицу показаний на одного студента

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетво- рительно	оценка педагога не учитыва- ется	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание особенностей склада музыки XX-XXI вв.					
2. Знание особенностей хроматической тональности и техники центра					
3.Знание особых звуковысотных организаций музыкальных форм XX-XXI вв.					
средний балл					

Для сравнения приводим заполненные членами жюри 2 таблицы на 2-х участников практической работы

Оценки участника № 1:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание особенностей склада музыки XX-XXI вв.			3		
2. Знание особенностей хроматической тональности и техники центра		4			
3.Знание особых звуковысотных организаций музыкальных форм XX-XXI вв.		4			
Средний балл					3,6 (4)

Оценки участника № 2:

Баллы: 1 – удовлетворительно 2 – хорошо 3 - отлично	оценка студента отлично	оценка студента хорошо	оценка студента удовлетворительно	оценка педагога не учитывается	итоговая оценка
Требования по следующим показателям:					
1.Знание особенностей склада музыки XX-XXI вв.	5				
2. Знание особенностей хроматической тональности и техники центра		4			
3.Знание особых звуковысотных организаций музыкальных форм XX-XXI вв.			3		
Средний балл					4

Таким образом оцениваются все участники практической работы, результаты сравниваются.

Результаты данной работы:

Выполнение практической работы двумя участниками оценивается:

№ 1 – 4 б.

№ 2 - 4 б.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

Результаты практических работ учитываются на промежуточной аттестации.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;

- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

- Word, Excel, Power Point;

- Adobe Photoshop;

- Adobe Premiere;

- Power DVD;

- Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением. Для самостоятельной работы студентов могут быть использованы аудитории учебного корпуса №1, №2, читальный зал.

11.. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютерно- специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства. Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме; - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: - устройством для сканирования и чтения с камерой SARACE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель: кандидат педагогических наук, профессор факультета музыкального искусства МГИК Сидорова М.Б.