

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» в г. БИЙСКЕ

ОДОБРЕНО

на заседании педагогического совета
протокол № 4
от 14.04.2021

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа

С.И. Прокофьева

Приказ № 41-у от 14.04.2021

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

для студентов специальности
53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов)
53.02.06 «Хоровое дирижирование»
(углубленная подготовка)

Бийск 2021

Составитель:

Моховикова Н.А., преподаватель АлтГМК

Рабочая программа учебной дисциплины **Анализ музыкальных произведений** разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов), 53.02.06 «Хоровое дирижирование» » и приказом Министерства просвещения РФ от 17.05.2021 № 253 «О внесении изменений в ФГОС СПО».

на основе Учебных планов по специальностям.

Рассмотрена Предметно-цикловой комиссией «Теория музыки» 24.03.2021 Протокол № 3

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины	4
2. Структура и содержание учебной дисциплины	6
3. Условия реализации учебной дисциплины	18
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	19

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы учебной дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов)

53.02.06 «Хоровое дирижирование»

(Программа подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки)

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

П.00 Профессиональный цикл. ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цель курса:

выработка практического умения анализа музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения.

Задачи курса:

- освоение фундаментальных основ формообразования;
- изучение классико-романтических форм и некоторых форм эпохи барокко;
- формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и умения анализировать музыкальные формы.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен **уметь:**

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

знать:

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

В результате освоения дисциплины актуализируются следующие общие и профессиональные компетенции:

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

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

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

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

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

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

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

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

53.02.03 «Инструментальное исполнительство»

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

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

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.

53.02.06 «Хоровое дирижирование»

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

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» /Фортепиано:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;

самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

53.02.03 «Инструментальное исполнительство»/Инструменты народного оркестра

53.02.06 «Хоровое дирижирование»:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;

самостоятельной работы обучающегося 19 часов.

2. СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» /Фортепиано

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	70
в том числе:	
практические занятия	41
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	35
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	

53.02.03 «Инструментальное исполнительство»

/Инструменты народного оркестра

53.02.06 «Хоровое дирижирование»

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	38
в том числе:	
практические занятия	23
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	19
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	

Реализация содержания программы учебной дисциплины возможна с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» /Фортепиано

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практическая и самостоятельная работа обучающихся		Объем часов
	4 курс, 7 семестр		11 лек. 19 пр. 16 сам. 2 контр.
Введение	Предмет и задачи курса. Анализ как путь раскрытия композиторского замысла. Понятие о целостном анализе. Стилль. Жанры и их классификация. Единство формы и содержания. Форма как структура и процесс. Историческая эволюция форм. Средства музыкальной выразительности. Мелодия. Виды мелодического движения. Кульминация. Цезуры. Ритм. Стихотворные размеры, их проявление в музыке. Гармония. Принципы развития музыкального материала. Типы изложения. Масштабно-синтаксические структуры. Мотив, фраза.		2
Тема 1. Период	Содержание учебного материала		2
	1	Период как часть более крупного целого и как форма самостоятельного произведения в музыке XIX и XX вв. Экспозиционный тип изложения в периоде. Предложение. Типичное сложение периода. Виды периода. Период повторного и неповторного строения Периоды однотональные и модулирующие. Периоды квадратные и неквадратные. Другие виды периода. Дополнение и расширение – приемы увеличения размеров периода. Масштабно-синтаксические структуры в периоде. Дробление и суммирование. Разомкнутый период.	
	Практические занятия: технический и целостный анализ различных видов периода на уроке под руководством преподавателя, составление буквенных схем.		4
	Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником, выполнение домашнего задания письменно, игра на фортепиано анализируемых произведений.		3
Тема 2. Простые формы	Содержание учебного материала		3
	1	Простая двухчастная форма. Область применения. Репризная и безрепризная разновидности. Особенности первой части. Строение второй части. Завершающий раздел формы («реприза»). Вторая часть простой безрепризной формы. Контрастная вторая часть в роли припева. Безрепризная простая форма развивающего типа. Простая трехчастная форма. Определение. Сферы применения. Разновидности простой трехчастной формы: развивающая и контрастная. Сходство с двухчастной репризной формой. Особенности первой части. Вторая часть и её виды. Срединный тип изложения. Контрастная середина. Виды репризы. Вступление и кода. Трехпятичастная и двойная трехчастная форма. Старинная двухчастная форма. Типичность для инструментальных произведений конца XVII — первой пол. XVIII вв.	

		Старинная концертная форма. Применение: части барочных концертов, сонат и др. жанров. Особенности структуры.	
		Практические занятия: анализ музыкальных произведений или фрагментов, написанных в простых формах, составление буквенных схем, работа с конспектом, проигрывание произведения на фортепиано на уроке.	7
		Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной литературой, письменный анализ произведения, проигрывание его на инструменте.	5
Тема 3. Сложные формы		Содержание учебного материала	3
	1	Возникновение сложной 3-х частной формы. Область применения. Сложная трехчастная форма. Определение. Обязательный контраст тем. Строение первой части. <u>Сложная трехчастная форма с трио.</u> Признаки трио. <u>Средняя часть – эпизод.</u> Реприза и её виды: da Capo, варьированная и динамическая. Кода. Форма, промежуточная между простой и сложной, Форма с двумя трио. Другие формы в рамках сложной трехчастной. Сложная двухчастная форма. Определение. Контраст двух тем. Специфическое применение: вокальная музыка. Концентрическая форма. Зеркально-симметричная многочастная форма.	
		Практические занятия: технический и целостный анализ музыкальных произведений в сложных формах, составление буквенных схем, проигрывание произведения на фортепиано на уроке либо его прослушивание.	5
		Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной литературой, письменный анализ произведений в сложных формах (по специальности), проигрывание их на инструменте.	4
Тема 4. Рондо		Содержание учебного материала	1
	1	Определение. Названия частей. Происхождение из песенно-танцевальной музыки. Старинное рондо (рондо французских клавесинистов или куплетное). Стиль рококо. Особенности структуры частей, их контраст, тональное соотношение. Классическое рондо. Количество частей, их тематический контраст и тональное соотношение. Применение. Послеклассическое рондо (принадлежащее разным эпохам, вплоть до современности). Усиление образно-тематических контрастов. Свобода форм. Возможность использования любого количества частей. Проведения рефрена в разных (любых) тональностях. Рондообразные формы.	
		Практические занятия: анализ произведений в форме рондо, проигрывание произведений на фортепиано	3
		Контрольное занятие устный ответ по пройденным формам и целостный анализ с листа небольшой фортепианной пьесы или фрагмента более крупного произведения.	2
		Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектами и дополнительной литературой, письменный анализ заданных произведений, проигрывание их на инструменте. Подготовка к контрольному уроку.	4
			14 лек.

	4 курс, 8 семестр		22 пр. 20 сам. 2 контр.
Тема 5. Вариационная форма	Содержание учебного материала		3
	1	Применение. Классификация вариаций. Вариации на basso ostinato. Применение преимущественно в музыке XVII-начала XVIII века. Пассакалия и чакона. Классические, строгие, фигурационные вариации. Применение в творчестве венских классиков. Форма темы. Сохранение формы и гармонического плана. Метод фигурационного варьирования. Ладовый и темповый контраст. Объединение вариаций в группы, трехчастное объединение, вариация в значении репризы. Романтические, жанровые, свободные вариации; применение в музыке XIX-XX вв. Вариации как относительно самостоятельные пьесы на материале темы. Свобода тонального плана. Сближение вариационного цикла с сюитой. Двойные вариации. Различный порядок следования вариаций на первую и вторую темы. Тройные вариации. Вариации на выдержанную мелодию. Варьирование сопровождения неизменяемой мелодии. Использование песенных тем, широкое применение русскими композиторами («глинкинские»). Гармоническое, тональное и фактурное варьирование со звукоизобразительными элементами.	
	Практические занятия: технический и целостный анализ музыкальных произведений в форме вариаций, проигрывание произведения на фортепиано на уроке либо его прослушивание.		4
	Самостоятельная работа обучающихся: письменный анализ произведений в форме вариаций (по специальности), проигрывание их на инструменте, работа с учебной и дополнительной литературой.		4
Тема 6. Сонатная форма	Содержание учебного материала		3
	1	Определение. Универсальное применение в инструментальной музыке, реже в вокальной. Сонатное allegro. Понятие партии и темы. Три раздела, экспозиция, разработка, реприза; развитая кода. Вступление. Основные типы вступлений. Экспозиция. Главная партия. Сжатость изложения, действенный характер. Преобладание периода как формы главной партии. Связующая партия как тональный и тематический переход от главной к побочной партии. Побочная партия. Её образный, тональный, тематический контраст к главной партии. Сдвиг в побочной партии. Включение в побочную партию 2-х или 3-х тем. Заключительная партия. Её тематизм. Введение новой темы. Разработка. Метод мотивного развития. Приемы развития. Модуляционный план. Разделы разработки. Введение эпизодической темы. Ложная реприза. Реприза. Изменения в репризе: динамизация главной партии после кульминации в разработке; сокращенная главная партия, пропуск главной партии. Необходимость тональных изменений в связующей партии. Тональные изменения в побочных партиях. Существенные преобразования в драматической и программной музыке второй пол. XIX — XX вв. Зеркальная реприза. Кода. Кода – подведение итога и кода – вторая разработка. Введение в коде нового материала. Разновидности сонатной формы. Сонатная форма без разработки, Сонатная форма с эпизодом вместо разработки	

	Сонатная форма с двойной экспозицией (другое название: форма классического концерта). Старинная сонатная форма.		
	Практические занятия: анализ музыкальных произведений в сонатной форме, проигрывание произведения на фортепиано на уроке либо его прослушивание.		5
	Самостоятельная работа обучающихся: письменный анализ заданных произведений, проигрывание их на инструменте, работа с учебной и дополнительной литературой.		4
Тема 7. Рондо-соната	Содержание учебного материала		0,5
	1	Сочетание признаков рондо и сонаты; приближение в разных случаях к рондо или к сонате. Семичастная рондообразная форма. Разновидности: с эпизодом и с разработкой. Черты рондо. Отличие от рондо. Черты сонаты. Отличие от сонатной формы. Применение. Особенности партий в экспозиции рондо-сонаты. Второе проведение главной партии. Эпизод или разработка. Реприза; варьирование третьего проведения главной партии Кода.	
	Практические занятия: анализ разделов сонатных форм, проигрывание или прослушивание произведений, написанных в форме рондо-сонаты, составление схем, работа с конспектом.		1,5
	Самостоятельная работа обучающихся: письменный целостный анализ заданных произведений, проигрывание их на инструменте, работа с учебной и дополнительной литературой.		1
Тема 8. Полифонические формы. Фуга	Содержание учебного материала		3
	1	Общие сведения о полифонии. Значение термина «контрапункт». Полифония строгого и свободного письма. Месса, мотет, кондукт, мадригал. Имитационная и неимитационная (контрастная) полифония. Фуга. Высшая форма полифонии, предполагающая имитационное изложение темы во всех голосах с последующим тональным и контрапунктическим развитием. Основные компоненты фуги. тема, ответ, противосложение, интермедия. Тема. Два вида ответа – реальный и тональный. Противосложение. Интермедия – построение между проведениями темы. Использование материала темы или противосложения. Экспозиция – проведение темы во всех голосах последовательно. Развивающий раздел фуги (разработка). Тональное и контрапунктическое развитие темы. Стретта – каноническое проведение темы. Наличие репризного раздела, его признаки. Другие полифонические формы. Фугато. Фугетта. Инвенция.	
	Практические занятия: анализ фуг, проигрывание или прослушивание произведений, составление графических схем.		5
	Самостоятельная работа обучающихся: письменный анализ фуг и др. полифонических произведений из программы по специальности, работа с учебной и дополнительной литературой.		4
Тема 9. Контрастно-составные формы	Содержание учебного материала		0,5
	1	Форма из двух или нескольких разнотемповых частей, следующих без перерыва, связанных общностью развития и замысла. Близость к слитной сюите (черты контрастно-составной формы в современных произведениях. Применение в музыке с текстом: хоры, ансамбли, арии и сцены, оперные финалы. Отсутствие установленного числа частей и порядок их следования. Объединение частей контрастно-составной форм. Разная степень самостоятельности и развитости частей; использование простых, сложных полифонических,	

		импровизационных форм; сонатной формы. Формы, близкие сложной двухчастной, форма, типа речитатив-ария, форма типа каватина— рондо, токката (фантазия, прелюдия), и fuga.	
	Практические занятия: анализ заданных произведений, проигрывание или прослушивание произведений, составление схем.		1,5
	Самостоятельная работа обучающихся: письменный целостный анализ заданных произведений, проигрывание их на инструменте, работа с учебной литературой.		1
Тема 10. Циклические формы	Содержание учебного материала		1
	1	Форма из нескольких законченных контрастных частей, объединенных единством замысла. Прямые или опосредованные связи частей. Отличие цикла от сборника произведений, объединяющего пьесы по случайному признаку. Циклы: сюита, сонатно-симфонический, вокальный, крупный вокально-симфонический. Сюита. Её зарождение в XVI в., связь с танцевальной музыкой, принцип чередования медленной и быстрой частей. Старинная сюита из четырех танцев: аллеманда, куранта, сарабанда, жига. Дополнительные номера. Тональное единство. Классическая сюита 2-пол. XVIII в. (серенады, дивертисменты, кассации). Новая сюита XIX — XX вв., влияние программности. Сюиты миниатюр, сюиты из опер, балетов, музыки к кинофильмам и спектаклям. Сонатно-симфонический цикл. Глубина содержания, цельность композиции. Усиление тематических и образных связей в XIX и XX вв. на основе лейтмотивности.	
	Практические занятия: анализ сюит, сонатно-симфонических циклов, прослушивание анализируемых произведений, составление схем, работа с конспектом.		1
	Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литературой, анализ крупных циклических произведений, прослушивание их, выявление тональных, тематических и образных связей.		1
Тема 11. Свободные и смешанные формы	Содержание учебного материала		1
	1	Смешанная форма — форма, в которой присутствуют признаки двух форм. Свободная форма — имеющая индивидуальный замысел, не соответствующий нормам ни одной из обычных форм. Отсутствие четкого разграничения между смешанными и свободными формами. Свободные формы, их старинное происхождение. Фантазия. Близость фантазии большим прелюдиям, токкатам, поэмам, пьесам программного типа. Свободные формы рапсодий, фантазий. Смешанные формы, их старинное происхождение, расцвет в эпоху романтизма. Сочетание форм: сонатная и циклическая, сонатная и вариационная, гомофонная и полифоническая, рондо, сонатная и вариационная, рондо, трехчастная и вариации.	
	Практические занятия: анализ произведений в свободных и смешанных формах, проигрывание или прослушивание произведений, составление схем.		1
	Самостоятельная работа обучающихся: письменный анализ заданных произведений, проигрывание их на фортепиано.		1
Тема 12. Вокальные формы	Содержание учебного материала		1
	1	Куплетная форма. Её происхождение и применение. Куплетно-вариационная форма. Строфическая форма.	
	Практические занятия: целостный анализ вокальных произведений, проигрывание, составление схем.		3

	Самостоятельная работа обучающихся: письменный целостный анализ заданных произведений, проигрывание их на фортепиано.	2
Тема 13. Музыкально-сценические жанры	Содержание учебного материала	1
	1 Особенности музыкально-сценической драматургии. Опера и оперные формы. Балет и балетные формы. Оперетта. Вокально-симфонические жанры. Кантата. Оратория. Месса.	
	Самостоятельная работа обучающихся: анализ некоторых оперных и балетных форм, отдельных частей вокально-симфонических произведений, выявление особенностей музыкальной драматургии. Подготовка к зачету.	2
	Контрольное занятие - дифференцированный зачет	2
Всего часов:		70 ауд. 35 сам. 105 макс.

53.02.03 «Инструментальное исполнительство»/ Инструменты народного оркестра

53.02.06 «Хоровое дирижирование»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практическая и самостоятельная работа обучающихся	Объем часов
	4 курс, 8 семестр	13 лек. 23 пр. 19 сам. 2 контр.
Введение	Предмет и задачи курса. Анализ как путь раскрытия композиторского замысла. Понятие о целостном анализе. Стилль. Жанры и их классификация. Единство формы и содержания. Форма как структура и процесс. Историческая эволюция форм. Средства музыкальной выразительности. Мелодия. Цезуры. Метроритм. Гармония. Принципы развития музыкального материала. Типы изложения. Масштабно-синтаксические структуры. Мотив, фраза.	1
Тема 1. Период	Содержание учебного материала	1
	1 Период как часть более крупного целого и как форма самостоятельного произведения в музыке XIX и XX вв. Экспозиционный тип изложения в периоде. Предложение. Типичное сложение периода. Виды периода. Период повторного и неповторного строенияПериоды однотональные и модулирующие. Периоды квадратные и неквадратные. Другие виды периода.Дополнение и расширение – приемы увеличения размеров периода. Масштабно-синтаксические структуры в периоде. Дробление и суммирование. Разомкнутый период.	
	Практические занятия: технический и целостный анализ различных видов периода на уроке под руководством преподавателя, составление буквенных схем.	3

	Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником, выполнение домашнего задания письменно, игра на фортепиано анализируемых произведений.	2
Тема 2. Простые формы	Содержание учебного материала	1
	1 Простая двухчастная форма. Область применения. Репризная и безрепризная разновидности. Особенности первой части. Строение второй части. Завершающий раздел формы («реприза»). Вторая часть простой безрепризной формы. Контрастная вторая часть в роли припева. Безрепризная простая форма развивающего типа. Простая трехчастная форма. Определение. Сферы применения. Разновидности простой трехчастной формы: развивающая и контрастная. Сходство с двухчастной репризной формой. Особенности первой части. Вторая часть и её виды. Срединный тип изложения. Контрастная середина. Виды репризы. Вступление и кода. Трехпятичастная и двойная трехчастная форма. Старинная двухчастная форма. Типичность для инструментальных произведений конца XVII — первой пол. XVIII вв. Старинная концертная форма. Применение: части барочных концертов, сонат и др. жанров. Особенности структуры.	
	Практические занятия: анализ музыкальных произведений или фрагментов, написанных в простых формах, составление буквенных схем, работа с конспектом, проигрывание произведения на фортепиано на уроке.	3
	Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной литературой, письменный анализ произведения, проигрывание его на инструменте.	2
Тема 3. Сложные формы	Содержание учебного материала	2
	1 Возникновение сложной 3-х частной формы. Область применения. Сложная трехчастная форма. Определение. Обязательный контраст тем. Строение первой части. <u>Сложная трехчастная форма с трио.</u> Признаки трио. <u>Средняя часть – эпизод.</u> Реприза и её виды: da Capo, варьированная и динамическая. Кода. Форма, промежуточная между простой и сложной, Форма с двумя трио. Другие формы в рамках сложной трехчастной. Сложная двухчастная форма. Определение. Контраст двух тем. Специфическое применение: вокальная музыка. Концентрическая форма. Зеркально-симметричная многочастная форма.	
	Практические занятия: технический и целостный анализ музыкальных произведений в сложных формах, составление буквенных схем, проигрывание произведения на фортепиано на уроке либо его прослушивание.	4
	Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной литературой, письменный анализ произведений в сложных формах (по специальности), проигрывание их на инструменте.	3
Тема 4. Рондо	Содержание учебного материала	0,5
	1 Определение. Названия частей. Происхождение из песенно-танцевальной музыки. Старинное рондо (рондо французских клавесинистов или куплетное). Стиль рококо. Особенности структуры частей, их контраст, тональное соотношение. Классическое рондо. Количество частей, их тематический контраст и тональное соотношение. Применение.	

	Послеклассическое рондо (принадлежащее разным эпохам, вплоть до современности). Усиление образно-тематических контрастов. Свобода форм. Возможность использования любого количества частей. Проведения рефрена в разных (любых) тональностях. Рондообразные формы.		
	Практические занятия: анализ произведений в форме рондо, проигрывание произведений на фортепиано		1,5
	Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектами и дополнительной литературой, письменный анализ заданных произведений, проигрывание их на инструменте. Подготовка к контрольному уроку.		1
Тема 5. Вариационная форма	Содержание учебного материала		1
	1	Применение. Классификация вариаций. Вариации на basso ostinato. Применение преимущественно в музыке XVII-начала XVIII века. Пассакалия и чакона. Классические, строгие, фигурационные вариации. Применение в творчестве венских классиков. Форма темы. Сохранение формы и гармонического плана. Метод фигурационного варьирования. Ладовый и темповый контраст. Объединение вариаций в группы, трехчастное объединение, вариация в значении репризы. Романтические, жанровые, свободные вариации; применение в музыке XIX-XX вв. Вариации как относительно самостоятельные пьесы на материале темы. Свобода тонального плана. Сближение вариационного цикла с сюитой. Двойные вариации. Различный порядок следования вариаций на первую и вторую темы. Тройные вариации. Вариации на выдержанную мелодию. Варьирование сопровождения неизменяемой мелодии. Использование песенных тем, широкое применение русскими композиторами («глинкинские»). Гармоническое, тональное и фактурное варьирование со звукоизобразительными элементами.	
	Практические занятия: технический и целостный анализ музыкальных произведений в форме вариаций, проигрывание произведения на фортепиано на уроке либо его прослушивание.		3
	Самостоятельная работа обучающихся: письменный анализ произведений в форме вариаций (по специальности), проигрывание их на инструменте, работа с учебной и дополнительной литературой.		2
Тема 6. Сонатная форма	Содержание учебного материала		2
	1	Определение. Универсальное применение в инструментальной музыке, реже в вокальной. Сонатное allegro. Понятие партии и темы. Три раздела, экспозиция, разработка, реприза; развитая кода. Вступление. Основные типы вступлений. Экспозиция. Главная партия. Сжатость изложения, действенный характер. Преобладание периода как формы главной партии. Связующая партия как тональный и тематический переход от главной к побочной партии. Побочная партия. Её образный, тональный, тематический контраст к главной партии. Сдвиг в побочной партии. Включение в побочную партию 2-х или 3-х тем. Заключительная партия. Её тематизм. Введение новой темы. Разработка. Метод мотивного развития. Приемы развития. Модуляционный план. Разделы разработки. Введение эпизодической темы. Ложная реприза. Реприза. Изменения в репризе: динамизация главной партии после кульминации в разработке; сокращенная главная партия, пропуск главной партии. Необходимость тональных изменений в связующей партии. Тональные изменения в побочных партиях. Существенные преобразования в драматической и программной музыке второй пол. XIX — XX вв. Зеркальная реприза.	

	Кода. Кода – подведение итога и кода – вторая разработка. Введение в коде нового материала. Разновидности сонатной формы. Сонатная форма без разработки, Сонатная форма с эпизодом вместо разработки Сонатная форма с двойной экспозицией (другое название: форма классического концерта). Старинная сонатная форма.		
	Практические занятия: анализ музыкальных произведений в сонатной форме, проигрывание произведения на фортепиано на уроке либо его прослушивание.		2,5
	Самостоятельная работа обучающихся: письменный анализ заданных произведений, проигрывание их на инструменте, работа с учебной и дополнительной литературой.		2,5
Тема 7. Рондо-соната	Содержание учебного материала		0,5
	1	Сочетание признаков рондо и сонаты; приближение в разных случаях к рондо или к сонате. Семичастная рондообразная форма. Разновидности: с эпизодом и с разработкой. Черты рондо. Отличие от рондо. Черты сонаты. Отличие от сонатной формы. Применение. Особенности партий в экспозиции рондо-сонаты. Второе проведение главной партии. Эпизод или разработка. Реприза; варьирование третьего проведения главной партии Кода.	
	Практические занятия: анализ разделов сонатных форм, проигрывание или прослушивание произведений, написанных в форме рондо-сонаты, составление схем, работа с конспектом.		1,5
	Самостоятельная работа обучающихся: письменный целостный анализ заданных произведений, проигрывание их на инструменте, работа с учебной и дополнительной литературой.		1
Тема 8. Полифонические формы. Фуга	Содержание учебного материала		1
	1	Общие сведения о полифонии. Значение термина «контрапункт». Полифония строгого и свободного письма. Месса, мотет, кондукт, мадригал. Имитационная и неимитационная (контрастная) полифония. Фуга. Высшая форма полифонии, предполагающая имитационное изложение темы во всех голосах с последующим тональным и контрапунктическим развитием. Основные компоненты фуги. тема, ответ, противосложение, интермедия. Тема. Два вида ответа – реальный и тональный. Противосложение. Интермедия – построение между проведениями темы. Использование материала темы или противосложения. Экспозиция – проведение темы во всех голосах последовательно. Развивающий раздел фуги (разработка). Тональное и контрапунктическое развитие темы. Стретта – каноническое проведение темы. Наличие репризного раздела, его признаки. Другие полифонические формы. Фугато. Фугетта. Инвенция.	
	Практические занятия: анализ фуг, проигрывание или прослушивание произведений, составление графических схем.		3
	Самостоятельная работа обучающихся: письменный анализ фуг и др. полифонических произведений из программы по специальности, работа с учебной и дополнительной литературой.		2
Тема 9. Контрастно-	Содержание учебного материала		0,5
	1	Форма из двух или нескольких разнотемповых частей, следующих без перерыва, связанных общностью развития и	

составные формы		замысла. Близость к слитной сюите (черты контрастно-составной формы в современных произведениях. Применение в музыке с текстом: хоры, ансамбли, арии и сцены, оперные финалы. Отсутствие установленного числа частей и порядок их следования. Объединение частей контрастно-составной форм. Разная степень самостоятельности и развитости частей; использование простых, сложных полифонических, импровизационных форм; сонатной формы. Формы, близкие сложной двухчастной, форма, типа речитатив-ария, форма типа каватина— рондо, токката (фантазия, прелюдия), и fuga.	
		Практические занятия: анализ заданных произведений, проигрывание или прослушивание произведений, составление схем.	0,5
		Самостоятельная работа обучающихся: письменный целостный анализ заданных произведений, проигрывание их на инструменте, работа с учебной литературой.	0,5
Тема 10. Циклические формы	Содержание учебного материала		0,5
	1	Форма из нескольких законченных контрастных частей, объединенных единством замысла. Прямые или опосредованные связи частей. Отличие цикла от сборника произведений, объединяющего пьесы по случайному признаку. Циклы: сюита, сонатно-симфонический, вокальный, крупный вокально-симфонический. Сюита. Её зарождение в XVI в., связь с танцевальной музыкой, принцип чередования медленной и быстрой частей. Старинная сюита из четырех танцев: аллеманда, куранта, сарабанда, жига. Дополнительные номера. Тональное единство. Классическая сюита 2-пол. XVIII в. (серенады, дивертисменты, кассации). Новая сюита XIX — XX вв., влияние программности. Сюиты миниатюр, сюиты из опер, балетов, музыки к кинофильмам и спектаклям. Сонатно-симфонический цикл. Глубина содержания, цельность композиции. Усиление тематических и образных связей в XIX и XX вв. на основе лейтмотивности.	
		Практические занятия: анализ сюит, сонатно-симфонических циклов, прослушивание анализируемых произведений, составление схем, работа с конспектом.	0,5
		Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литературой, анализ крупных циклических произведений, прослушивание их, выявление тональных, тематических и образных связей.	0,5
Тема 11. Свободные и смешанные формы	Содержание учебного материала		0,5
	1	Группа отличающихся между собой форм, имеющих общее свойство — комбинирование или модификация существующих в данную эпоху устоявшихся форм. Смешанная форма — форма, в которой присутствуют признаки двух форм. Свободная форма — имеющая индивидуальный замысел, не соответствующий нормам ни одной из обычных форм. Отсутствие четкого разграничения между смешанными и свободными формами. Свободные формы, их старинное происхождение (инструментальная музыка XVI в.). Фантазия. Близость фантазии большим прелюдиям, токкатам, поэмам, пьесам программного типа. Свободные формы рапсодий, фантазий. Смешанные формы, их старинное происхождение, расцвет в эпоху романтизма. Сочетание форм: сонатная и циклическая, сонатная и вариационная, гомофонная и полифоническая, рондо, сонатная и вариационная, рондо, трехчастная и вариации.	
		Практические занятия: анализ произведений в свободных и смешанных формах, проигрывание или прослушивание произведений, составление схем.	0,5
		Самостоятельная работа обучающихся: письменный анализ заданных произведений, проигрывание их на фортепиано.	0,5

Тема 12. Вокальные формы	Содержание учебного материала		1,5
	1	Куплетная форма. Её происхождение и применение. Куплетно-вариационная форма. Строфическая форма. Вокально-симфонические жанры. Кантата. Оратория. Месса.	
	Самостоятельная работа обучающихся: письменный целостный анализ заданных произведений, проигрывание их на фортепиано. Подготовка к зачету.		2
	Контрольное занятие - дифференцированный зачет		2
	Всего часов:		38 ауд. 19 сам. 57 макс.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов, библиотеки с читальным залом, фонотеки.

Оборудование учебных кабинетов – фортепиано, доска, столы, стулья.

Оборудование библиотеки с читальным залом:

- нотная литература;
- музыкальная энциклопедия, словари, справочники;
- музыковедческая литература, монографии о композиторах;
- компьютеры, принтер, сканер, модем с программным обеспечением интернет каналов;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Оборудование фонотеки:

- аудио и видео аппаратура;
- мониторы, акустические системы;
- персональные компьютеры;
- CD и видео записи.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература

1. Музыкальная форма. Общ. ред. Ю. Тюлин.- Л., 1979
2. Способин И. Музыкальная форма. – М., 1974
3. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М., 1983

Дополнительная литература

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – М., 1969
2. Когоутек Ц. Техника композиции XX века. – М., 1983
3. Музыкальная энциклопедия. тт 1-6. – М., 1978-1986
4. Назайкинский. Логика музыкальной композиции. – М., 1976
5. Протопопов В. Инструментальные музыкальные формы. – М., 1976
6. Протопопов В. Принципы музыкальной формы Бетховена. – М., 1982
7. Ручьевская Классическая музыкальная форма. – М., 1998
8. Ручьевская Функции музыкальной темы. – М., 1978
9. Сборники статей «Вопросы анализа музыки» и «Вопросы теории музыки»
10. Хохловкина. Эволюция сонатной формы. – М., 1977
11. Холопова В.Н. Анализ музыкальных произведений. – М., 2001
12. Цуккерман В. Вариации. – М., 1978
13. Цуккерман В. Сложные формы. – М., 1978

4. КОНТРОЛЬ и ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем в процессе проведения дифференцированного зачета.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата Основные виды учебной деятельности студентов (на уровне учебных действий)
В результате прохождения курса студенты должны: уметь: выполнять анализ музыкальной формы; рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора; знать: простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату; понятие о циклических и смешанных формах; функции частей музыкальной формы; специфику формообразования в вокальных произведениях.	- устный опрос по теоретическим понятиям и терминам; - тестовый опрос; - самостоятельная письменная аналитическая работа по небольшому произведению или отрывку произведения; - устная проверка освоения учащимися технического анализа на уроке; - устная проверка освоения учащимися целостного анализа на уроке; - контрольная работа; - проверка письменного анализа произведений государственной программы; - зачет.