

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова»

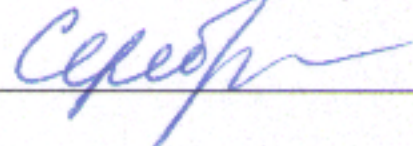
Рассмотрено

на заседании

Предметно-цикловой комиссии

«Теория музыки»

Председатель ПЦК

О.Н. Сереброва

Утверждаю

Зам. директора по УР

О.В. Матвеева

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

ОП.06. АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

53.02.04. «Вокальное искусство»

2023 г.

Программа учебной дисциплины ОП.06. «Анализ музыкальных произведений» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС среднего профессионального образования СПО по специальности 53.02.04. «Вокальное искусство» углубленной подготовки.

Организация-разработчик: ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова»

Разработчик:
Шкиренко Л.И. преподаватель

Содержание

1. Паспорт учебной программы	стр 4
	стр 5
2. Структура и содержание учебной дисциплины	
3. Условия реализации учебной дисциплины	стр 14
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	стр 15

1.Паспорт программы учебной дисциплины Анализ музыкальных произведений ОП.02.

1.1.Область применения программы.

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности

53.02.04. «Вокальное искусство» углубленной подготовки с освоением соответствующих общих и профессиональных компетенций:

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.

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

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

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.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, направлена на повышение квалификации и переподготовки преподавателей теории музыки ДМШ, ДШИ, студий и др.

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. ОП,06.

1.3.Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения данной дисциплины анализ музыкальных произведений обучающийся должен уметь:

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

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

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающихся 57 часов, в том числе:

обязательной аудиторной нагрузки обучающихся 38 часов;

самостоятельной работы обучающихся 19 часов,

аудиторные занятия проводятся по два часа в неделю на протяжении двух семестров (7- 8).

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Объем часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	38
в том числе:	
контрольные уроки	3
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	19
Итоговая аттестация в форме экзамена	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений».

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объём часов	Уровень освоения
1	2		4
Раздел 1. Средства музыкальной выразительности и их формообразующие возможности.		4	
Тема 1.1 Специфика музыкальной формы. Понятия конструкция, жанр, стиль.	Лекция и показ. Понятие о художественной форме в разных видах искусств и о специфике музыкальной формы. Особое значение стадии интерпретации. Различие понятий «форма» и «жанр», их взаимодействие. Два аспекта понятия «форма: 1) в широком смысле- стиль, язык; 2) в тесном смысле – а) конструкция («форма- кристалл»; б) драматургия («форма- процесс»).	1	1
	<u>Самостоятельная работа обучающихся:</u> ответить на вопросы: в чём родство и отличия архитектуры и музыки? поэзии и музыки?	1	
Тема 1.2. Элементы музыкального стиля: мелодия, ритм, гармония, фактура.	Беседа и практические занятия. Понятие о стиле как о системе мышления, сочетающей исторические, национальные, а главное- индивидуальные свойства авторского почерка. Практические упражнения в определении на слух композиторов и эпох по музыкальным фрагментам (играет преподаватель) с последующим обсуждением. Значение элементов стиля. Ритм как носитель смысла. Мелодия как неразрывное единство интонации и ритма. Понятия мелодическая вершина, кульминация, вершина- источник. вершина- горизонт. Гармония в историческом ракурсе: барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм, постимпрессионизм, авангард Исторически сложившиеся типы фактур: монодическая, полифоническая, гомофонная, гомофонно- гармоническая.	1	
	<u>Самостоятельная работа:</u> проанализировать, используя данную терминологию, 3-4 мелодии в разных стилях, напр. Моцарта, Рахманинова, Прокофьева, русскую протяжную песню	1	
Раздел 2. Функции частей в музыкальной форме.		6	

<p>Тема 2.1. Понятие функции и синтаксис музыкальной формы.</p>	<p>Лекция и практические упражнения. «Знаки препинания» в музыкальной форме: цезуры, кадансы, смены фактуры, тональности, регистра. Тематический и нетематический материал. Понятие «тема» и его многообразие. Приёмы вторжения кадансов. Разделы образуют конструкцию формы. 9 универсальных схем всех основных существующих форм (буквенные обозначения), от периода до сонатной формы. Особое внимание обращается на малое количество моделей, но бесконечное многообразие их наполнения и масштабов. Функция каждой части - это её логическая роль, а именно: вступление, изложение, развитие, связка, реприза, заключение. Показ и определение на слух синтаксиса 2-3х произведений.</p>	1	2
<p>Тема 2.2 Типы изложения. Модели музыкальных форм (форма как «кристалл»)</p>	<p><u>Самостоятельная работа обучающихся:</u> определить, ориентируясь на данные схемы, форму 2х-3х произведений разного типа и масштаба, напр. «Подснежник» Чайковского, «Порыв» Шумана.</p> <p>Объяснение понятий и практическое закрепление. Функции частей проявляются через типы изложения, т. е. характерные для данного построения черты гармонии, мелодии, ритма. Взаимодействие двух сил - динамики и статики. Возможны 4 типа изложения (по Берберову): 1. <u>Экспозиционный</u>. « Дуэт согласия» статики и динамики. Характерны конструктивная чёткость, тональная устойчивость, ясность, замкнутость. 2. <u>Серединный</u>: самый активный, но стихийный. Характерны отсутствие тональной устойчивости непрерывное модулирование, секвенции, разомкнутость построений. 3. <u>Заключительный</u>: преобладание «торможения». Включение тонического органного пункта, отклонение на его фоне в субдоминанту, распыление темы на мотивы, часто- прогрессирующее дробление, сужение диапазона. 4. <u>Предиктивный</u> « дуэт конфликта». Активное движение, однако, упорно направляемое в одно русло. Обычный признак - доминантовый органнй пункт, нагнетающий напряжение перед выходом либо новой темы, либо репризы. Иллюстрации и коллективное обсуждение фрагментов.</p>	1	
<p>Тема 2.3 Принципы развития музыкального материала (форма как процесс).</p>	<p><u>Самостоятельная работа:</u> проанализировать формы и установить типы изложения в 3-4х произведениях.</p> <p>Демонстрация примеров и практическое закрепление. Развитие музыкального материала – это взаимодействие тождества и контраста. В порядке постепенного нарастания контраста это: 1 Точное повторение; 2. Вариированное повторение; 3. Разработка; 4. Свободное развитие; 5. Производный контраст; 6. Коренной контраст; промежуточные варианты- переизложение и трансформация. Особый способ развития - вариантность.</p>	1	2
<p>Раздел 3. Последовательное изучение форм.</p>	<p><u>Самостоятельная работа,</u> примерное задание: определить форму медленной части сонаты Бетховена, сравнить три строфы Романса Полины из «Пиковой дамы» Чайковского.</p>	1	
		37	

<p>Тема 3.1 Период как единица структуры в систематике форм. Классификация.</p>	<p>Лекция. Определение формы периода, её экспозиционность . Признаки завершенности мысли (каданс, начало новой мысли, смена тональности , регистра, фактуры. Замкнутые и разомкнутые периоды. Эталон - классический период из 2х предложений, его классификация по 4м параметрам (масштабы, тематическое строение, ритмическое строение, гармоническая структура). Другие типы периодов: а) из 3х предложений; б) единого строения; в) сложные - из 4х предложений; г) секвенционные и строфические.</p>	2	3
	<p><u>Самостоятельная работа:</u> определение границ периодов и краткая технологическая характеристика в медленных частях ,напр.. сонат Бетховена с 1 по 10</p>	1	
<p>Тема 3.2 Приёмы масштабного развития периода</p>	<p>Продолжение темы «период». Определение понятий расширение, дополнение, вступительное предложение, их драматургическая роль. Коллективный слуховой и нотный анализ периодов разных стилей (Бетховен, Чайковский, Рахманинов)</p>	1	3
<p>Тема 3.3 Метро-ритмические структуры. Мотив, фраза, предложение.</p>	<p>Практический показ примеров из поэзии и музыки при активном участии студентов. Определение понятия «дыхание формы», которое проявляет себя через ритмические структуры. Мотивы в стихосложении и музыке: ямба, хорей, спондей, дактиль, анапест, амфибрахий, пеоны 4х родов. Структуры, основанные на мотивах: периодичность, пара и группы периодичностей, дробление, суммирование, дробление с замыканием, двойное дробление и суммирование. Выразительные свойства структур.</p>	2	3
	<p><u>Самостоятельная работа:</u> найти стихотворные и музыкальные примеры на все типы мотивов и структур. Работа выполняется письменно как первая проверочная.</p>	1	
<p>Тема 3.4 Одночастная форма.</p>	<p>Показ образцов разбора произведений по данному плану с обязательным участием студентов. Вокальные и инструментальные миниатюры в форме периода. Драматургические усложнения-вступления и коды. В вокальных произведениях- зависимость структуры от синтаксиса текста, поэтому его нужно внимательно прочитать. Для упрощения работы студентам даётся примерный план анализа, построенный по принципу «от общего к частному»</p>	2	
	<p><u>Самостоятельная работа:</u> обязательное индивидуальное задание из 2х произведений (инструментального и вокального) для устного и письменного анализа на оценку.</p>	1	
<p>Тема 3.5 Простая двухчастная форма.</p>	<p>Лекция. Общее определение простых форм: формы, в которых каждая часть не более периода. Принципиальное отличие от одночастной - возможность не только экспонирования, но и развития. Простая двухчастная. Область её применения: песни, миниатюры , формы ,сложившиеся под влиянием песен (вариации, рондо). Репризная и безрепризная модель формы, их драматургические свойства. Особенности строения каждой части. Старинная двухчастная форма эпохи барокко.</p>	2	3

<p>Тема 3.6 Простая трёхчастная форма.</p>	<p>Показ особенностей формы на многочисленных примерах и ссылках на пройденные ранее по музыкальной литературе произведения. Репризная форма, в которой каждая часть не больше периода. В отличие от двухчастной даёт возможность показать не только развитие, но и его результат (реприза). Огромное распространение во всех музыкальных жанрах, как в виде самостоятельных произведений, так и внутри более крупных форм, напр. сонатной. Различие масштабов- от миниатюры до части симфонии. Разновидности: а) по типу середины- развивающая (однотемная) и контрастная (двухтемная; б) по типу реприз- точная, варьированная, динамическая, динамизированная. Тональные соотношения и конструкция каждой части. Возможность вступления и коды. Особые виды .связанные с повторением частейб а)3х-5- ти частная; б) двойная трёхчастная. Предлагается при анализе руководствоваться планом, который прилагается к лекции и показу.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> индивидуальные задания по выбору из списка: анализ двух произведения с подробным описанием</p>	2	
<p>Тема 3.7 Сложные формы. Сложная трёхчастная.</p>	<p>Лекция и примерный разбор двух произведений разного типа. Сложные формы- формы, сложенные из простых. Драматургическая особенность - сочетание контрастов разной степени и силы. Сложная 3х частная - репризная форма, в которой каждая часть больше периода. Две разновидности формы (середина-трио и середина - эпизод).Их происхождение. Особенности формы с трио: а) конструктивная чёткость и замкнутость каждой части; б) отсутствие связок; в) тональные соотношения между крупными разделами – однотональные, одноименные, тональности субдоминантового наклонения; г) репризы точные, чаще не выписанные (da capo). Особенности формы с эпизодом. Впервые появилась у Бетховена в медленных частях сонат и симфоний .Предполагает сквозное и непрерывное развитие и единство частей. Эпизод - неустойчивое, незамкнутое построение, может возникать «скачком», но возможна и связка. Обычно содержит свободное изложение новой темы и предикт к репризе. Изменения в репризе: отсутствие повторов, сокращение, перепланировка, синтез тематизма. Редко – динамическая, чаще –динамизированная. Иногда на месте предикта возможна ложная реприза. В отличие от формы с трио, иногда встречается в вокальной музыке.</p>	2	3
<p>Тема 3.8 Контрольный урок</p>	<p>Тестирование по терминологии и анализ с листа произведения в одной из пройденных форм.</p>	2	
<p>Тема 3. 9 Сложная двухчастная форма</p>	<p>Лекция со ссылками на примеры из музыкальной литературы. .Главные особенности - контраст и незамкнутость. Специфика применения - только в вокальной и преимущественно оперной музыке, связанной со сценическими событиями и текстом. Многообразие решений контраста: тональности, лад, темп, жанр. Традиционная форма оперных арий - портретов с контрастом 2х состояний. «Прослойки» речитативов, инструментальные связки</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> анализ одной из оперных арий индивидуально каждым.</p>	1	3
<p>Тема 3.10 Вариации.</p>	<p>Лекция и демонстрация произведений всех разновидностей. Форма, состоящая из изложения темы и её изменённых проведений. С точки зрения исполнительской главная трудность - преодоление дробности формы и фрагментарности. Четыре исторически сложившихся типа: basso ostinato, классические, свободные (послеклассические), soprano ostinato. Отличия - как в способах развития, так и в его цели. Универсальные принципы: 1. Диминуция (накопление движения); 2. Вариация на вариацию; 3.</p>		

	<p>Контрасты; 4. Группировка вариаций. Basso ostinato, или старинные полифонические. Жанры - пассакалия и чакона. Конструктивные особенности: а) краткость темы и большое число вариаций в цикле; б) действуют все вышеуказанные принципы, но главный способ обновления - полифонические контрапункты на основе темы при неизменности тональности и формы темы. Классические или строгие: цель - раскрыть один образ в разных ракурсах. Выход за пределы жанра и характера темы допускается только в последней вариации. Форма темы обычно простая двухчастная, редко - период или 3х частная. Меньшее количество вариаций (3,6.12) за некоторыми исключениями. Неизменны: форма, тональность, контуры темы, тактовый размер, кадансы. Средства обновления: мелодический орнамент (фигурационные), фактура, регистр, ритм, оркестровка. Индивидуальные особенности у Гайдна, Моцарта и Бетховена. Свободные или романтические: тема - лишь импульс для рождения множества образов. Отсюда - варьирование «вблизи», «около», а иногда и «вопреки» теме. Интенсивное изменение конструкции, тональностей, жанра, лада, темпа, размера, фактуры. Преобладание принципа контраста над остальными. Сюитность. Soprano ostinato или русские (глинковские): Преобладание в вокальной музыке (варьированный куплет). При неизменной мелодии – трансформация фактуры, перегармонизация, развитие ритма, живописные элементы. Связь изменений с событиями текста. Другие разновидности: двойные вариации, смешанные циклы. В классе рассматриваются наиболее типичные и наиболее сложные произведения. Например, «Симфонические этюды» Шумана, «Эпизод нашествия» из 7й симфонии Шостаковича, 2я часть 5й симфонии Бетховена предварительно даются в звукозаписи дважды, а затем обсуждаются и описываются коллективно.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> по одному произведению каждой разновидности, желательно из исполняемого студентом репертуара.</p>	1	3
<p>Тема 3.11 Рондо.</p>	<p>Лекция и разбор примеров. Форма, основанная на неоднократном(не менее 3х раз) чередовании повторяемой темы с другими темами. Минимальное число частей-5. Рефрен и эпизоды. Драматургические свойства: утверждение через повторение и контрасты, отсутствие конфликта. Часто используется в финалах сонатных и симфонических циклов, а также в оперных ариях. Исторические разновидности: 1. Старинное или рондо клавесинистов. Особенности - большое число частей, но миниатюрные их размеры, замкнутость каждой, отсутствие связок, тональности 1й степени родства, рефрен не изменяется, отсутствие вступления и коды. 2. Классическое рондо: Укрупнение масштабов частей, но меньшее их количество, чаще всего пять. Появление связок и мотивных разработок в эпизодах. Рефрен тонально и структурно не меняется, за исключением последнего проведения, но может варьироваться. Характерны коды. 3. Рондо послеклассического типа. Сюитность («шествие рефрена через толпу образов») Усиление контрастов, многочастность. Драматургический акцент переносится на эпизоды, рефрен лишь их объединяет. Форма рефрена от одночастной до рондообразной. Свободный тональный план, изменение формы рефрена, укрупнение эпизодов, их замкнутость. Многочастность и многотемность формы</p>	1	3

<p>Тема 3.12 Сонатная форма. Общая характеристика.</p>	<p>Лекция. Репризная форма, основанная на тональном контрасте в экспозиции и его последующем изменении в репризе. Наиболее универсальная, богатая и диалектичная. Композиционные законы: а) принцип тонального подчинения; б) единство и контраст в непрерывном развитии. Части формы как звенья процесса развития (экспозиция, разработка, реприза - «что, как, куда?»). Происхождение из старинной двухчастной формы с симметричным тональным планом. Старосонатная форма, её пропорции и тональный план.</p>	1	3
<p>Тема 3.13 Экспозиция сонатной формы.</p>	<p>Практическое занятие с рассмотрением ряда произведений классиков и романтиков. Модулирующий первый раздел, содержащий изложение основного материала и тональный контраст. Разделы - партии. Неидентичность понятий партия и тема: партия – сфера влияния одной из тональностей, тема - часть партии. Соотношение тональностей в экспозиции у классиков и в более поздних стилях. Свойство и строение главной партии в разных стилях. Роль связующей, её процессуальность. Фазы. Побочная партия. Момент её вступления как важный драматургический поворот. Возможность появления нескольких тем, а также моментов свободного развития и вторжений. Заключительная партия-необязательный раздел. Вступление к сонатной форме – нововведение Гайдна. Многообразие драматургических ролей вступления.</p>	1	
<p>Тема 3.14. Разработка сонатной формы.</p>	<p>Продолжение темы на тех же примерах. 2й, необязательный раздел сонатной формы, который отражает процесс роста, эволюции образов. Стихийность, отсутствие чётких конструкций. Общие закономерности: а) ввод; .б) собственно разработка («котёл»); в) предикт к репризе. Тональная неустойчивость, «волны», кульминации, избегание главной тональности. Включение полифонических разделов. Появление новых эпизодических тем. В предикте - нагнетание эффекта ожидания, D органнй пункт. Иногда вместо него - приём ложной репризы.</p>	1	
<p>Тема 3.15 Реприза и кода сонатной формы.</p>	<p>Завершение темы с окончательным анализом последнего раздела. Раздел, воспроизводящий экспозицию с обязательными изменениями тональностей. Момент вступления репризы как результат событий разработки. Типы реприз: варьирующая, динамическая, полифоническая. Изменения структуры и масштабов партий, тональных соотношений. Особые типы реприз: а) с пропущенными партиями; б) зеркальные; в) полифонические, где главная и побочная даны в контрапункте. Кода- необязательный раздел. Два типа : а) кода - заключение; б) кода - разработка в) и то, и другое. Изменение темпа и ритма в кодах - разработках.</p>	1	
<p>Тема 3.16</p>	<p>Показ трёх произведений и практический анализ. Особые виды сонатной формы: а) без разработки; б) с эпизодом вместо разработки; в) с двойной экспозицией и каденцией в классическом концерте.</p>	1	

	<u>Самостоятельная работа:</u> рассмотреть 4ю часть сонаты Бетховена №1 и 2ю часть сонаты Бетховена №17.	1	
Тема 3.17 Рондо-соната.	Демонстрация особенностей этой формы на ряде образцов. Так как форма сочетает принципы двух моделей, возможно её двойное определение: а) семичастное трёхтемное рондо, где симметричные эпизоды В и В1 находятся в тональном подчинении: АВАСАВ1 А б) сонатная форма, в которой есть обязательное проведение главной партии в основной тональности после экспозиции. Драматургические свойства - сочетание активности и бесконфликтности, поэтому часто используется в финалах циклов как резюме. Главная партия, как в рондо, обычно имеет 2х частную форму, реже - период. Связующая и заключительная необязательны. Эпизод С сходен с трио по способу введения и контрасту. Вместо новой темы возможна разработка, а иногда и то, и другое (CR). Рефрен, он же главная партия, может варьироваться, а у романтиков и менять форму. Отсутствие вступлений, но большие коды.	1	
	<u>Самостоятельная работа:</u> Анализ по выбору любого финала сонаты Бетховена из данного списка.	1	
Тема 3.18 Полифонические формы. Фуга.	Лекция и практические рекомендации по анализу фуг. Особенности полифонического стиля и ткани - непрерывность и текучесть, благодаря несовпадению каденций и кульминаций. Исторический путь развития полифонии. Понятие о её типах: а) имитационная; б) контрапунктическая; в) подголосочная; г) гетерофония. Фуга- высшая полифоническая форма. Идея – утверждение мысли путём её многократных повторений. Форма-аксиома. Тема - тезис, фуга - его утверждение. Анализ темы поэтому требует особого внимания. Элементы фуги: тема, ответ, противосложение, интермедия, стретта. Строение фуги. Три раздела : а) экспозиция-проведение темы во всех голосах в тональностях тоники и доминанты; б) свободная часть. Признак её начала - либо проведение темы в новой тональности, а часто и в другом ладу, либо первая из многих стретта в так называемых стреттных фугах; в) заключение - возвращение к первоначальной тональности или стреттная кульминация. У Баха встречаются также двухчастно - симметричные фуги (ХТК1 d moll и e moll). Сложные фуги- это двойные и тройные. Две разновидности: а) с совместной экспозицией; б) с отдельной экспозицией.	2	3
	<u>Самостоятельная работа:</u> проанализировать по заданному плану любую фугу Баха или Шостаковича из своего репертуара.	1	
Раздел 4. Понятие о циклических и смешанных формах.		6	

Тема 4.1 Циклические формы. Сюиты.	Лекция и показ. Формы, состоящие из нескольких законченных контрастных частей, объединённых единым замыслом. Охват самых разнообразных явлений, от цикла прелюдия и fuga до кантаты. Связи: сюжетные, образные, тематические, структурные, идейные, жанровые. Разновидности циклов: сюиты, сонатно-симфонические, вокальные, инструментальные ит.д. Сюита эпохи барокко. Формирование принципа контрастов, логика их расстановки: медленно-быстро - очень медленно- очень быстро. Основной костяк - 4 обязательных танца. Их темпы, размеры, Включение дополнительных танцев между сарабандой и жигой (гавот, менуэт, полонез, буре, лур), а также не танцевальные части. Дубли. Варианты сюитной формы у Баха.	1	3
	<u>Самостоятельная работа:</u> 1. Сравнить конструктивные отличия между французскими, английскими сюитами и партитами Баха. 2. Найти в словарях и зафиксировать особенности дополнительных танцев, перечисленных выше.	1	
Тема 4.2 Сонатно-симфонический цикл.	Лекция и демонстрация. Отличия от сюиты. Драматургическая цельность. Классические разновидности: 4х частный вариант - симфония, позже, начиная с Бетховена, и соната, 3х частный вариант - концерт и соната у Гайдна и Моцарта. Конструкция 4х частного: быстро -медленно – умеренно - очень быстро. Тональный план: ТСТТ. Отражение темпов жизни в модели ДЕЙСТВИЕ – СОЗЕРЦАНИЕ – ОТДЫХ - ПРАЗДНИК. В 3х частном цикле – ДЕЙСТВИЕ – СОЗЕРЦАНИЕ - ИГРА. Формы частей в модели Гайдна. Новшество - медленное вступление. Изменение конструкции частей у Моцарта. Нововведения Бетховена: замена менуэта скерцо, перестановка средних частей лейтмотивы и сквозные мотивы, приём аттасса, монотематизм, реминесценции, включение хора в симфонию. Эволюция цикла у романтиков, два направления: а) слияние частей в непрерывное целое и превращение симфонии в одночастную поэму (Лист, Скрябин); б) увеличение количества частей , нередко связанное с программой, до 5-6ти (Берлиоз, Малер).	1	3
	<u>Самостоятельная работа:</u> сделать полный анализ цикла одной из сонат Моцарта или Бетховена (можно из своего репертуара).	1	
Тема 4.3 Оперные жанры.	Лекционный обзор. Оперой называется крупное музыкально - сценическое произведение , основанное на единстве слова, музыки, сценического действия и живописи. История возникновения и первоначальная идея. Значение литературного текста и сюжета. Два основных типа структуры оперы: а) номерная; б) сквозная.. Элементы оперы с номерной структурой: ария, ариозо, ансамбли, хоры, речитативы, сцены, финалы инструментальные номера, лейтмотивы и лейттемы, балеты. Характеристика каждого элемента. Сквозная структура предполагает непрерывное действие без деления на номера. Обзор оперных жанров и их особенностей в хронологии, начиная с 17го и кончая 20м веками.	1	3
	<u>Самостоятельная работа:</u> Освоение данной информации и обобщение.	1	
Раздел 5. Специфика формообразования в произведениях для		4	

избранного инструмента.			
Тема 5.1.Обобщение пройденного материала.	Средства музыкальной выразительности, их формообразующие возможности; функции частей музыкальной формы; период, простые и сложные формы, вариационная и сонатная формы. Рондо, рондо – соната, фуга; понятие о циклических и смешанных формах; специфика формообразования для избранного инструмента.	1	3
Тема 5.2 Подготовка к зачёту и сдача по частям.	Подбор материала для зачётных работ из репертуара, освоенного за время учёбы, а также из программ Государственного экзамена по специальности. Должны быть представлены не менее 3х произведений: а) развёрнутая пьеса или большая ария (для вокалистов); б) сонатный цикл (для пианистов и струнников), вариации или рапсодии (для народников), часть концерта или сонаты (для духовиков), вокальный ансамбль (для вокалистов); в) фуга (для пианистов и струнников), этюд или вокализ (для остальных специальностей).	1	3
Тема 5.3.Зачётный урок.	Индивидуальный опрос.	2	3

3. Условия реализации учебной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы требует наличия учебного кабинета музыкально – теоретических дисциплин Оборудование учебного кабинета: учебные столы (парты), стулья, доска, музыкальный инструмент (фортепиано).

Технические средства обучения: звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура.

В качестве дополнительных технических средств возможно использование видеоаппаратуры (оперы).

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Интернет-ресурсы:

MIRNOT.NET\$; Njteslibrary.ru; You Tube; My musicaviva.com/sheet.tplж; icking-music-archive. SibeliusMusic; musictheory.by.ru/

Перечень рекомендуемых учебных изданий.

Основная литература:

1. Мазель Л. Строение музыкальных произведений - М. Музыка 1979г.
2. Мазель Л.А, Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений, М. Музыка 1967г.
3. Цуккерман В. Музыкально - теоретические очерки и этюды. М. Музыка. 1970г.
4. Мазель Л. Статьи по теории и анализу музыки М. Музыка 1985г.

Дополнительная литература:

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. М. !971.г
2. Бобровский В. О переменности функций в музыке. М. Музыка 1970
3. Медушевский В. О стиле . М. 1984г.
4. Тюлин Ю. Строение музыкальной речи. Л. 1962г.
5. Холопова В. Фактура. М. 1979г.
6. Холопова В. Музыкальный тематизм. М. 1973г.
7. Способин И. Музыкальная форма М. 1947г.
8. Холопова В. Русская музыкальная ритмика М. 1983
9. Скребков О. Анализ музыкальных произведений. М. 1958г.

1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

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

	Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
1.	Определение на слух музыкальных стилей из разных эпох, а также внутри одного направления (Гайдн, Моцарт, Бетховен)	Устный опрос, контрольные работы, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа
2.	Освоение на слух а также в нотном тексте умения слышать и понимать значение цезур, т.е. синтаксиса произведений.	Устный опрос, контрольные работы, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа
3.	Подбор примеров из поэзии и музыки письменно к теме «Метро-ритмические структуры»	Устный опрос, контрольные работы, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа
4.	Определение функций частей и типов изложения на примерах 3х-4х заданных произведений	Устный опрос, контрольные работы, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа
5.	Определение принципов развития музыкального материала на примерах заданных произведений.	Устный опрос, контрольные работы, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа
6.	Технический анализ ряда произведений, цель - освоение точной терминологии.	Устный опрос, контрольные работы, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа
7.	Полный подробный анализ произведения, изложенный в виде устного рассказа или письменного эссе.	Устный опрос, контрольные работы, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа
8.	Тестирование.	
9.	Сравнительные анализы в разных стилях, жанрах и формах	Устный опрос, контрольные работы, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа
10.	Заключительный зачёт в конце 8го семестра включает анализ каждым студентом исполняемой им программы Государственной (итоговой) Аттестации.	Устный опрос, контрольные работы, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа