Е.Г.МАЧУЛЕНЕ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной
и воспитательной
работе _____ Горбылёва Е.В.
«_____» _____ 20____г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании кафедры
Музыкальное искусство

Зав. кафедрой_____ Сычугов А.М.
Протокол № _____
от «_____» _____ 20____г.

Мачулене Е.Г.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА
рабочая программа дисциплины
для обучающихся по направлению
53.03.06 Музыкознание
и музыкально-прикладное искусство
направленности (профилю) – Музыкальная педагогика
форме обучения: заочной

Смоленск,
2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА»:

Цель курса – ознакомить студентов с основами теории музыкального формообразования и главными этапами истории музыкальных форм. Данный курс предполагает изучение специфических черт музыки и методов ее анализа. Важнейшие элементы музыкального языка, их выразительные возможности и формирующая роль изучаются не обособленно, а в тесной связи с содержанием произведения. Тема, ее развитие рассматриваются в связи с определенным художественным образом.

Курс дисциплины Музыкальная форма направлен также на то, чтобы привить учащимся навыки в определении тематизма и средств его развития, дать основу для классификации произведений по форме и жанру, показать выразительные возможности формы. Из развивающих задач курса следует особо отметить воспитание музыкального вкуса.

Основными задачами изучения курса являются: формирование понятийного и аналитического аппарата в рамках специальных знаний, необходимых для дальнейшего успешного обучения, навыков стилевого анализа, профессиональных интересов и критической оценки музыкального материала.

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:

Дисциплина «Музыкальная форма» относится к разделу Б.1.Б.Д13 «Дисциплин (модуля)» Обязательной части Блока 1., учебного плана по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» направленности (профилю)– Музыкальная педагогика, форме обучения: заочной и является базовой для всех музыкально-педагогических дисциплин. Освоение дисциплины расширяет педагогический и творческий кругозор обучающихся, позволяет им свободно ориентироваться в гармонии классической и современной, применять полученные знания в своей педагогической профессии .

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

В результате освоения дисциплины «Музыкальная форма» выпускник должен обладать установленными программой бакалавриата

универсальными компетенциями:

УК -6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;.

Общепрофессиональными компетенциями:

ОПК -1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определённом историческом этапе;

Врезультате освоения дисциплины обучающийся должен:

-знать:

-о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;

-основные этапы исторического развития музыкального искусства; -

– композиторское творчество в культурноэстетическом и историческом контексте,

– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;

– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;

– теоретические и эстетические основы музыкальной формы;

– основные этапы развития европейского музыкального формообразования,

– характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;

– основные принципы связи гармонии и формы;
– техники композиции в музыке XX-XXI вв.
– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
– **уметь:**
планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
– 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 определенной эпохи;
– выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;
– самостоятельно гармонизовать мелодию;
– сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы;
– исполнять на фортепиано гармонические последовательности;
– расшифровывать генерал-бас;
– производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
- **владеть:**
навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели;
– профессиональной терминолексикой;
– навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;
– методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий;
– навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений;
– приемами гармонизации мелодии или баса.
-приёмами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности;
-приёмами оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач;
- инструментами и методами управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей;
-профессиональной терминолексикой;
– навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;
– методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий;
– навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений;
– приемами гармонизации мелодии или баса;
- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
– навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.
– навыками интонирования и чтения с листа сложно-ладовой музыки XX века
-педагогическими технологиями, методикой преподавания профессиональных дисциплин в образовательных учреждениях РФ.

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (РАБОЧЕЙ) ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА»:

заочная форма обучения:

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108час, в том числе обязательная аудиторная нагрузка 22 час, в том числе в форме практической подготовки самостоятельная работа - 86час..

№	Раздел дисциплины	Семестр по заочной форме обучения	Практическая подготовка	Практические занятия	Самостоятельная работа	Формы текущего контроля (по неделям семестра)
1	Понятие о музыкальной форме. Основы музыкальной формы. Средства музыкальной выразительности. Функциональные основы музыкальной формы. Функции музыкального материала в музыкальной форме. Музыкальный синтаксис. Музыкальная тема.	6	1	1	6	
2	Период как одна из самых распространённых форм изложения материала.	6	2	2	10	
3	Простые формы: простая двухчастная форма..	7	1	1	5	зачёт
4	Простая трёхчастная форма.	7	1	1	5	
5	Сложная двухчастная форма	7	1	1	4	
6	Сложная трёхчастная форма.	7	2	2	5	
7	Вариационная форма: типы вариаций.	7	2	2	5	
8	Рондо, его типы, рондообразные	7	1	1	5	
9	Старинная двухчастная и старинная сонатная форма.	8	1	1	5	зачёт
10	Сонатная форма	8	3	3	20	
11	Циклические формы	8	2	2	5	
12	Опера. Вокальные формы.	8	2	2	5	
13	Полифонические формы.	8	2	2	6	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

При организации учебной деятельности используются как традиционные педагогические технологии, так и современные образовательные технологии, активизирующие деятельный подход обучающихся к профессиональному образованию, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время.

Лекционно-зачётная система обучения - обеспечение системного усвоения учебного материала и накопление знаний, умений и навыков. Применяется, в основном, в средних учебных заведениях. Даёт возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке учащихся.

Проблемное обучение относится к активным обучающим технологиям. В основе лежит создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности.

Разноуровневое обучение - разновидность личностно - ориентированного обучения, которое даёт возможность каждому обучающемуся максимально проявить себя и развить свои способности. У преподавателя появляется возможность помогать неуспевающему, уделять дополнительное внимание знающим. Реализуется желание продвинутых студентов быстрее и глубже изучать предмет. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получая базовый уровень дисциплины, испытывают успех в обучении, повышается их мотивация ученья.

Информационно-коммуникационные технологии — изменение и обогащение содержания образования, доступ в Интернет. Современная педагогика предоставляет широкие возможности для использования в образовательном процессе информационных компьютерных технологий. Получить качественную и разнообразную информацию в области музыкального образования, новости о конкурсах и фестивалях, доступ к обширным базам данных, музыкальным библиотекам и энциклопедиям - всё это возможно почерпнуть в Интернете.

5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ:

№	Название раздела(темы) дисциплины	Семестр	Всего	Практическая подготовка	Практические занятия	Самостоятельная работа студентов
1	**Понятие о музыкальной форме.** Форма и содержание музыкального произведения. Средства музыкальной выразительности. Функциональные основы музыкальной формы. Функции	**6**		**1**	1	**6**

	музыкального материала в музыкальной форме. Музыкальный синтаксис. Музыкальная тема.					
2	**Период** как одна из самых распространённых форм изложения материала. Период как самостоятельное произведение и как часть более крупной формы.	**6**		**2**	2	10
3	**Простые формы:** простая двухчастная форма. Её разновидности, применение в музыке. Простая трёхчастная форма. Её разновидности, применение в музыке	**7**		**2**	2	10
4	**Сложные формы:** Сложная двухчастная форма. Сложная трёхчастная форма. Разновидности, применение сложных 2х и 3хчастных форм.	**7**		**3**	3	9
5	**Вариационная форма:** типы вариаций. Исторический обзор происхождения и развития формы вариаций.	**7**		**2**	2	5
6	Исторический обзор происхождения и развития формы **рондо.** Рондо, его типы, рондообразные формы. Применение формы рондо.	**7**		**1**	1	5
8	**Сонатная форма**: происхождение: старинная двухчастная форма, старинная сонатная форма. Особые виды сонатной формы.	**8**		**4**	4	25
9	**Циклические формы**. Сюита. Сонатно-симфонический цикл.	**8**		**2**	2	6
10	**Полифонические формы**.	**8**		**2**	2	5
11	**Оперные формы.**	**8**		**2**	2	5

Тема 1. Понятие о музыкальной форме.

Музыкальная форма как структура. Содержание музыкальных произведений. Связь содержания и структуры. Типология музыкальных форм. Методология анализа музыкальных произведений. Жанровая природа музыки. Проблема стиля.

Средства музыкальной выразительности.

Определение музыкально-выразительных средств (мелодия, тема, лад гармония и др.) как основных формообразующих элементов, через взаимодействие которых реализуется раскрытие замысла произведения, его образно-эмоциональное и идейное содержание.

Функциональные основы музыкальной формы.

Типы изложения музыкального материала. Функции разделов музыкальной формы. Движение функций в музыкальном произведении. Основные понятия:

«экспозиционный, срединный, заключительный типы изложения»..

Тема как комплекс выразительных средств, определяющий дальнейшее становление музыкальной формы. Приемы развития музыкальной темы. Типы тем.

Музыкальный синтаксис.

Понятие о мотиве, фразе, предложении. Членение музыкальной формы. Цезура. Ритмо - синтаксические структуры.

Тема 2. Период.

Понятие о периоде. Виды периода:

1) с точки зрения гармонического строения: однотональные и модулирующие;

2) с точки зрения структуры (количество предложений): из одного предложения, из двух предложений, из трех предложений, из четырех предложений – сложный или двойной период;

3) с точки зрения пропорций квадратные и неквадратные. Виды квадратности: органическая и производная – расширение и дополнение .

Период в качестве формы законченного произведения. Воплощение одного музыкального образа в произведениях, написанных в форме периода Способы расширения и сокращения периода. Дополнение. Типы каденций. Сложный период.

Тема 3. Простые формы.

Понятие о простых формах (форма, первая часть которой – период, остальные части не образуют структур более сложных, чем период). Простая двухчастная форма. Две разновидности простой двухчастной формы: безрепризная форма и репризная. Безрепризная в своем простейшем виде – сопоставление (единство) двух периодов повторного строения. Реприза в простой двухчастной репризной форме – одно из предложений периода, чаще второе, либо синтез первого и второго предложений. Основной признак простой трехчастной формы — наличие трех частей, каждая из которых не должна быть сложнее периода. Две разновидности простой трехчастной формы: однотемная с развивающей серединой и двухтемная с контрастной серединой. В отдельных случаях – соединение двух типов.

Простая трехчастная форма с тональной репризой, безрепризная трехчастная – форма ABC. Применение простой трехчастной формы. Простая трехчастная форма — составная часть более сложных форм.

Тема 4. Сложные формы.

Сложная двухчастная и ее применение.

Сложная трехчастная форма. Основной признак сложной трехчастной формы — наличие трех частей, первая из которых написана в простой двухчастной или трехчастной форме, а остальные части не сложнее первой. Виды сложных форм: с трио и с эпизодом. Принципиальное различие этих видов форм: составной характер сложной трехчастной формы с трио и наличие связок и сквозного развития в сложной трехчастной форме с эпизодом. Различные виды эпизодов. Виды реприз. Сложная трехчастная форма с повторением частей – сложная трех-пятичастная как разновидность продленной трехчастной. Сложная трехчастная форма с двумя трио, в том числе идущими подряд. Область применения сложной трехчастной формы.

Тема 5. Вариации.

Понятие вариационнаяформы. Возможность многостороннего показа темы. Вариационный метод развития — основа композиционного плана произведения. Типы вариаций:

1. Специфичные для эпохи барокко вариации на bassoostinato («упорный бас») – форма, основанная на неизменном повторении басовой формулы при неуклонном обновлении других голосов. Связь этого типа вариаций с пассакальей и чаконой.

2. Вариации на неизменную мелодию (сопрано остинато). Связь с вокальными формами (куплетно-вариационная форма). Сфера применения – в вокальной и оперной музыке. Способы варьирования: гармония, тональность или лад, фактура, оркестровка.

Создание русскими классиками вариаций этого типа («глинкинские» вариации).

3. Строгие (фигурационные) вариации. Особенности варьирования при строгом типе: сохранение неизменными формы и размеры темы, тональности, метра и темпа; опорных точек мелодии и основных гармонических функций; изменение фактуры и ритма. Основной тип варьирования — орнаментально-фактурное. Распространенность формы строгих вариаций в классической инструментальной музыке второй половины XVIII — начала XIX века.

4. Свободные вариации. Особенности свободных вариаций (разнообразие тональностей, возможность смены гармонического плана темы, смена темпа, отход от темы по мелодико-ритмическому рисунку и по масштабу). Тяготение к ярко выраженным жанровым признакам в свободных вариациях (вальс, ноктюрн, скерцо и т. д.). Приближенность разножанровых вариаций к сюите. Типичность жанра для композиторов-романтиков.

5. Двойные и многотемные вариации. Два типа: попеременное варьирование каждой темы и группы вариаций на каждую тему.

Тема 6. Рондо.

Рондо — форма, в основе которой лежит чередование неоднократно возвращающейся главной темы с различными эпизодами.

Старинное (куплетное) рондо. Характерность этого типа рондо для музыки французских клавесинистов. Программность, стилевые черты, орнаментика. Рефрен – главный раздел в рондо, содержит основную тему.

Рондо венских классиков(классическое рондо).

Главные отличия классического рондо от рондо барокко: углубление образно-тематических и тональных контрастов между эпизодами и по отношению их к рефрену; усложнение структуры разделов и уменьшение общего их числа; сквозное развитие целого

Рондо в XX веке. Рондо в оперной и вокальной музыке. Понятие рондообразности.

Тема 7. Сонатная форма.

Сонатная форма — Основные организующие принципы сонатной формы: повторность на разных уровнях, развитие (в том числе сквозное), контраст, конфликт и приведение к единству. Историческая обусловленность появления сонатной формы.

Различная трактовка сонатной формы в творчестве венских классиков: однотемная сонатная форма у Гайдна, многотемная – у Моцарта, драматургически выстроенная, со сквозным развитием – у Бетховена.

Сонатная форма — ведущая форма инструментальной музыки западных классиков (начиная с XVIII века). Строение разделов.

Экспозиция. Показ основных музыкальных образов. Главная партия – основная мысль сочинения, импульс к дальнейшему развитию. Побочная партия – основной образный, тематический и тональный контраст. Тональное соотношение побочной и главной партий..

Разработка – часть, специально посвященная развитию. В тематическом отношении – использование различных тем экспозиции, их трансформация, дробление, полифоническое приемы. В тональном отношении – избегание тональностей экспозиции, преобладание тонально-гармонической неустойчивости, секвенция.

Реприза. Главная партия – возможна ее динамизация, переработка. Побочная партия и заключительная - транспозиция в главную тональность. Разрешение основного конфликта и утверждение главной тональности и главной мысли.

Кода. Разделы коды.

Особые формы реприз: неполная реприза (пропуск одной из тем экспозиции), зеркальная реприза.

2. Сонатная форма в музыке романтиков: расширение жанровой сферы

тематизма, углубление контраста между темами и разделами формы, новые тональные отношения главной и побочной партий.

Особые разновидности сонатной формы (сонатная форма без разработки, с эпизодом вместо разработки, сонатная форма с двойной экспозицией).

Область применения сонатной формы.

Тема 8.Рондо-соната – результат взаимопроникновения рондальности (песенно-танцевальный тематизм, неоднократное повторение главной темы, преобладание внешних сопоставлений над внутренним развитием) и сонатности .

Тема 9. Циклические формы.

Основные признаки цикла: многочастность, самостоятельность формы частей, контрастность частей, единство замысла цикла. Два типа циклических форм в инструментальной музыке: сюита, сонатно-симфонический цикл.

Сюита — ряд самостоятельных музыкальных пьес, не имеющих сквозного развития, в совокупности утверждающих определенную идею произведения.

Старинная сюита. Последовательность танцев, объединенных тональностью, контрастных по характеру, темпу, ритму (аллеманда, куранта, сарабанда, жига). Характеристика танцев. Вставные танцы – менуэт, гавот, буре, ригодон и др. – между сарабандой и жигой. Их характеристика.

Новая сюита (вторая половина XIX века). Усиление контрастности частей в результате применения разных тональностей, различных форм и жанров частей. Характерный признак сюиты – программность. Различное количество частей (от трех до десяти и более).

Сюита из отдельных номеров крупных произведений (балета, оперы).

Тенденция к масштабности частей сюиты и к драматургическому развитию в музыке XIX - XX вв.

Сонатно-симфонический цикл.

Стабилизация во второй половине XVIII века сонатно-симфонического цикла: определенного количества (3-4) и функций частей (активная моторная первая часть, созерцательно-лирическая – вторая, жанрово-танцевальная третья и синтезирующий все основные тенденции в цикле финал). Количество частей – в зависимости от жанра: 4 – в симфониях, квартетах, квинтетах, 3 – в концертах и сонатах. Контраст частей – образный и тематический и итоговое единство. Предпочтение тех или иных форм: в первой части – сонатная форма (иногда вариации); вторая часть – любые разновидности сонатной формы, сложная трехчастная с эпизодом, вариации, рондо; третья часть – сложная трехчастная с трио; четвертая часть – сонатная форма, рондо, рондо-соната, вариации..Богатство выразительных возможностей этого жанра.

Вокально-симфонические циклы

Два основных типа композиции: циклическая (мессы, пассионы, оратории, магнификаты, кантаты и др.); сквозная (кантаты).

Месса как жанр и форма. Заупокойная месса (реквием), отличие состав ее частей от обычной мессы. Оратория и пассион. Происхождение. Oratoriovolgare на стихотворный текст и Oratoriolatino на прозаический текст. Пассион («Страсти»). История пассиона и его типы. Кантата и ее типы: циклическая кантата и кантата сквозного типа.

Вокальный цикл как специфическая форма музыки эпохи романтизма.

Тема 10. Полифонические формы.

Полифония - как вид многоголосия, основанный на одновременном звучании двух и более мелодических линий, самостоятельных и равноправных по своему значению. Виды полифонии: подголосочная, имитационная, контрастная.

Отличие полифонической фактуры от гомофонно-гармонической: текучесть, стирание цезур, несовпадение кадансов в голосах. Строгий стиль и свободный стиль. Особенности полифония XX века – полное раскрепощение диссонанса, полифония пластов, политональные и атональные приемы. Имитационные формы – канон и фугато.

Каноническая секвенция как средство развития. Контрастная полифония как обязательный элемент любого полифонического склада.

Простой контрапункт, сложный контрапункт: вертикально и горизонтально подвижной, вдвойне подвижной контрапункт. Тематические изменения в сложном контрапункте – увеличение, уменьшение, инверсия (обращение интервалов в теме), ракоходное движение. Фуга.

Тема 11. Опера

Самостоятельная работа в рамках данной темы направлена на выявление специфики вокально-хоровых жанров, особенностей формообразования, интонационно-тематического развития, соотношения поэтического и музыкального текстов, а также через определение принципов оперной драматургии, специфики развития музыкального действия, функций оперных форм.

Теоретические вопросы для самостоятельной работы по теме:

Опера как музыкально-театральный жанр
Основные типы оперной драматургии
Композиционные особенности жанра
Функции оперных форм

Примеры по анализу музыкальной формы:
«Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею», Месса h-moll Баха. «Москва» Чайковского. «Колокола» Рахманинова. «Иоанн Дамаскин» Танеева. «Поэма памяти Есенина» Свиридова. «Песнь о лесах» Шостаковича. «Александр Невский » Прокофьева
«Дон - Жуан» Моцарта. «Аида» Верди. «Лоэнгрин» Вагнера. «Фауст» Гуно. «Иван Сусанин» Глинки. «Каменный гость» Даргомыжского. «Хованщина» Мусоргского. «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова. «Пиковая дама» Чайковского. «Катерина Измайлова» Шостаковича.

5.2. Практические занятия.

Контактная работа с обучающимися осуществляется в форме групповых занятий (практическая подготовка)

5.2.1.Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы.

Практическая подготовка при реализации дисциплины «Гармония» организуетсяпутем проведения групповых занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью..В выборе заданий для групповых (контактных) и самостоятельных занятий обучающихся преподаватель руководствуется предложенным содержанием разделов дисциплины, а также – индивидуальными возможностями и уровнем подготовки обучающихся.

Групповые (контактные) практические занятия обучающихся под руководством педагога:

-способствуют развитию мышления
-позволяют проверить знания студентов
-выступают как средства оперативно-обратной связи и внесения необходимых коррективов.

Различные формы в практической подготовке, как правило, используются педагогом вариативно, интегративно, творчески, в зависимости от собственных профессиональных установок,целей, задач и содержания образовательного процесса, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.

Содержанием практической подготовки является объём пройденного теоретического материала. После его изучения учащимся предлагается выполнение целостного анализа какой-либо из пройденных музыкальных форм, выполненной в письменной форме.

План анализа:

I. Общая характеристика произведения.

1. Краткое изложение истории создания произведения.
2. Характеристика содержания. Круг музыкальных образов.

3. Жанровые особенности произведения. Обусловленность жанра характером и содержанием музыки.

II. Общий обзор формы произведения

1. Тип формы (период, простая 2-х частная и.т.д.)
2. Записать форму в виде буквенной схемы с указанием количества тактов.
3. Определить однотемная или многотемная форма.

III. Структурный анализ частей формы

1. Указать функцию каждой части.
2. Выписать буквенную схему каждой части с указанием количества тактов.
3. Выполнить подробный структурный анализ каждой части с указанием количества тактов по предложениям, фразам, мотивам.
4. Выявить особенности музыкального синтаксиса.
5. Проанализировать тематическое и гармоническое строение частей формы.
6. Определить разновидность формы, объяснить ее зависимость от содержания произведения.

IV. Заключение.

Сформулировать выводы по каждому разделу работы.

На основе вышеуказанных выводов объяснить соотношение структурной и процессуальной сторон музыкальной формы данного произведения.

На основе целостного анализа произведения сформулировать суждение о художественной ценности произведения.

Примеры произведений для анализа:

1. П. Чайковский. «Времена года»: «Осенняя песня», «Баркарола», « На тройке», «Святки».
2. К. Дебюсси. «Детский уголок»: «Кукольный кэк-уок»
3. А. Даргомыжский. «Ночной зефир»
4. Л. Бетховен. Соната №8: 1,2,3 части;
5. Л.Бетховен ор.2 №1, ч.2;ор.2.№2,2.4части, ор.14№1,часть 2 Период –по выбору);
6. В. Моцарт. Рондо D-dur, Соната Ля мажор.
7. Э. Григ. «Песня Сольвейг».
8. А. Бородин. «Песня Галицкого», романс «Спящая княжна».
9. И. Гайдн. Соната D-dur финал
10. Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля
11. И. Бах. Фуги №№
12. Ф.Шопен Прелюдии №№ (период);
13. Ф.Шопен Прелюдии ор.28,№№11,12,19.
14. Ф.Шопен Вальсы №№
15. Ф.Шопен Ноктюрны: ор.9 №2,ор.15,№1(простая 3хчастная форма);
16. М.Глинка Рондо Антониды : «Иван Сусанин», 1 действие.
17. Ф.Мендельсон Песни без слов №№ 12,16, 37, 44 (Двухчастная форма);
18. Г.Гендель Пассакалия соль-минор из сюиты для клавира.
19. М.Глинка Вальс – фантазия, Камаринская.

5.3. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ по данной дисциплине не предусмотрены.

5.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ:

№	Название раздела(темы)дисциплины	Виды СРС	Периодичность(сроки) контроля	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
1	Понятие о музыкальной форме. Основы музыкальной формы.	Работа с теоретической литературой, написания конспектов по темам курса, анализ музыкальных произведений различных эпох, стилей.жанров, системы музыкально-выразительных средств	**1-2**	**6**	**6**
2	Период как одна из самых распространённых форм изложения материала.	То же		**6**	**10**
3	Простые формы: простая двухчастная форма..	То же	**1-5**	**7**	**5**
4	Простая трёхчастная форма.	То же		**7**	**5**
5	Сложная двухчастная форма	То же		**7**	**4**
6	Сложная трёхчастная форма.	То же		**7**	**5**
7	Вариационная форма: типы вариаций.	То же		**7**	**5**
8	Рондо, его типы, рондообразные	То же		**7**	**5**
9	Старинная двухчастная и старинная сонатная форма.	То же		**8**	**5**
10	Сонатная форма	То же	**1-5**	**8**	**20**
11	Циклические формы	То же		**8**	**6**
12	Опера. Вокальные формы.	То же		**8**	**5**
13	Полифонические формы.	То же		**8**	**5**
	Итого по дисциплине: 90 часов				

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выраженную в часах и выполняемую студентом вне

аудиторных занятий в соответствии с заданием преподавателя.

Домашняя СРС по курсу «Музыкальная форма» включает работу с теоретической литературой, написания конспектов по темам курса, анализ музыкальных произведений различных эпох, стилей. Жанров, системы музыкально-выразительных средств.

Студенты должны 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.

Целенаправленное освоение закономерностей развития музыкального искусства в его исторической эволюции, формирование у студентов профессиональных навыков, необходимых для педагогической деятельности, тесно связано с выполнением обязательных видов самостоятельных работ. По мере изучения курса анализа музыкальных произведений студент должен выполнять целый ряд видов самостоятельной работы, которые одновременно могут являться как обязательными, так и дополнительными, в зависимости от изучаемой темы. К ним относятся:

- подготовка к аудиторным занятиям, в первую очередь, - практическим работам и тестированию;•
- подготовка к текущему контролю знаний и навыков в контрольных заданиях, тестах;
- подготовка к зачёту.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ:

В качестве средства промежуточного контроля используется зачёт.

Зачетная работа предполагает устный ответ и выполнение письменного анализа целого произведения. В качестве материала для анализа предлагается музыкальное произведение в малых формах, изученных в течение семестра.

Вопросы к зачёту 7семестр.

1. Система музыкально-выразительных средств. Понятие стиля и жанра в музыке. Музыкальные жанры, их классификация.
2. Исторические музыкальные стили.
3. Классический период. Период как самостоятельная форма и как часть более крупной формы. Разновидности периода.
4. Тематический материал. Тема. Принципы тематического развития.
5. Функции частей музыкальной формы, их характеристика.
6. Простые формы (2-х и 3-х частная), их разновидности; строение частей; применение простых форм в музыке.

Вопросы к зачёту 8семестр.

1.Сложные формы, их разновидности; строение частей; применение сложных форм в музыке.

2.Исторические типы рондо и их разновидности.

3.Исторические этапы развития формы вариаций; их разновидности. Принципы объединения цикла.

4.Рондо и рондообразные формы. Рондо – соната. Стилистические особенности. Её сходство и отличие от формы рондо и сонатной формы.
5.Сонатная форма – истоки: старинная двухчастная, старинная сонатная формы.
6.Строение классической сонатной формы, ее разновидности.
7.Циклические формы: старинная сюита, сонатно-симфонический цикл.
8.Полифонические формы.
9.Опера, ее типы. Оперные формы.
10.Оратория, кантата. Драматургия крупных жанров вокально- инструментальной музыки. Закономерности формообразования.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7..1. Рекомендуемая литература:

7.1.1.Основная литература

Абдуллина, Г. Конспекты по анализу музыкальных форм. /Г.Абдуллина.- СПб., Композитор. 2013. – 116с.
Заднепровская, Г. Анализ музыкальных произведений / Г.Заднепровская, С.Пб, Лань,2003. -272с.
Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М., 1986.
Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа./ М.Ройтерштейн.- М., 2001.- 182с.
Ручьевская,Е. Классическая музыкальная форма. / Е.Ручьевская. Спб., 2004. -157с.
Способин, И. Музыкальная форма./ И.Способин .- М., 1984. -282с.
Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. – М., 1980.
Цуккерман ,В. Анализ музыкальных произведений: Общие принципы развития и формообразования. Простые формы. -М., 1980. -213с.
Холопова, В. Формы музыкальных произведений/В.Холопова.-СПб.: Лань, 2001. -496с.

7.1.2. Дополнительная литература:

Григорьева, Г. Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века. /Г.Григорьева. М., 1995. – 86с.
Горюхина, Н. Эволюция сонатной формы. /Н.Горюхина. - Киев, 1973. -114с.
Кюгерян, Т. Форма в музыке XVII-XX веков./ Т.Кюгерян.- М., 1998.-73с.
Лаврентьева, И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. / И.Лаврентьева.- М., 1978. - 65с.
Мазель, Л Вопросы анализа музыки. / Л.Мазель. – М., 1978.-157с.
Михайлов М. О тематическом объединении сонатно-симфонического цикла.// Вопросы теории и эстетики. Вып.2. Л., 1963. -52с.
Протопопов В. Принципы музыкальной формы Бетховена. Сонатно-симфонические циклы ор.1-81./ В.Протопопов. – М., 1970. -123с.
Способин И. Музыкальная форма. – М., 1962.

7.2.Средства обеспечения освоения дисциплины:

7.2.1 Методические материалы и материале по видам занятии: -иллюстративные материалы на цифровых носителях;
-фонд иллюстраций и наглядных пособий по дисциплине; -специальная литература из библиотеки преподавателя.!
Реализация ООП по специальности обеспечивается доступом студента к библиотечным фондам, компьютерным базам данных по содержанию и полному перечню дисциплин ООПД наличием учебников, нот, учебно - методических, методических пособий, разработок, рекомендаций по всем видам теоретических и практических занятий.

По дисциплинам специальности подготовлены рабочие учебные программы, раскрывающие цели, задачи учебной дисциплины, требования к освоению содержания дисциплины, её место в профессиональной подготовке и т.д.:

Обеспеченность студентов учебной литературой, нотами, музыкальной литературой, необходимой для реализации основной профессиональной образовательной программы.

В образовательном процессе используются нормативные документы

Методические рекомендации по освоению дисциплины Музыкальная форма.

Методические рекомендации по изучению курса для преподавателей

Для реализации дисциплины «Музыкальная форма» традиционно используются следующие средства обучения:

1. Рабочая программа;
2. Учебно-методическая литература;
3. Конспект лекций;
4. Научно-методическая литература, соответствующая программе дисциплины;
5. Аудиозаписи музыкальных произведений.

Использование данной системы средств позволит расширить общий уровень подготовки студентов, их эрудиции.

Аудиторная работа педагога включает в себя:

1. Подготовку и проведение занятий с учётом требования ФГОС по данной дисциплине учебного плана специальности, тематического плана рабочей программы, а также индивидуальных возможностей и творческих интересов обучающихся;
2. Проверку теоретических знаний студентов;
3. Проверку и обсуждение практических заданий;
4. Проведение обсуждений нотного просмотренного материала.

Внеаудиторная работа педагога заключается в :

- ✓ Организации самостоятельной работы студента : подбора музыкального материала для самостоятельного анализа,
- ✓ составление конспекта для самостоятельного закрепления теоретических знаний;
- ✓ разработку методических материалов по отдельным темам курса;
- ✓ обеспечение учебного процесса основной и дополнительной литературой, соответствующей рабочей программе дисциплины;
- ✓ обеспечение учебного процесса музыкальным материалом (ноты, аудиозаписи).

Методические рекомендации по изучению курса для обучающихся.

Структура курса включает два вида занятий: лекционные и практические. На лекционных занятиях рассматриваются теоретические аспекты становления музыкальных форм, их эволюция в соответствии с общими стилистическими характерными особенностями того или иного исторического периода, композиционные схемы. На практических занятиях студенты анализируют (устно, письменно, на слух) конкретные музыкальные произведения классико-романтического периода 9 типовые и ненормативные формы), закрепляя полученные на лекциях теоретические знания. На практических занятиях представляется целостный анализ произведений, выполненный дома. Основная часть лекций и практических занятий посвящена изучению типовых форм, сложившихся в музыкальном искусстве европейской традиции последних трёх столетий в рамках стилей барокко, классицизма, романтизма, а также в рамках стилей музыки XXвека. Практические занятия помимо проверки домашних заданий, выполнения анализа непосредственно в классе включают устный опрос по теоретическим темам курса. При

подготовке к таким опросам следует использовать лекционный материал, материал учебников, учебных пособий по музыкальной форме, а также научные статьи, рассматривающие поставленные вопросы. В ходе подготовки теоретических вопросов очень полезно систематизировать свои знания в виде заметок, в которых обобщаются исторические, эстетические, стилевые аспекты, в которых находить отражение эволюция музыкальной формы.

Методические рекомендации к самостоятельной работе обучающихся.

В процессе изучения дисциплины большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов, особенно при подготовке к практическим занятиям. Качество самостоятельной работы во многом определяется эффективной организацией работы, которая может быть достаточно индивидуальной.

Самостоятельная работа студентов предусматривает следующие формы учебной деятельности:

• изучение научной литературы (как рекомендованной, так и найденной самостоятельно) для освоения содержания курса;

• аналитическую работу с музыкальными произведениями;

• подготовку сообщений и докладов по темам курса;

• прослушивание и проигрывание изучаемых музыкальных произведений.

Аналитическая работа над произведением должна начинаться с детального ознакомления с музыкальным текстом. Перед тем, как приступать к анализу формы , необходимо проиграть на фортепиано или прослушать произведение, чтобы получить представление о рельефе формы , смене разделов, тематизме, гармонии и др. Первые аналитические наблюдения следует фиксировать, чтобы в дальнейшем воспользоваться ими при составлении схемы формы.

При выполнении самостоятельной работы по разбору музыкальных произведений необходимо обращать внимание на самые важные характерные черты, свойственные различным музыкальным формам.

При изучении теоретического и практического курса анализа музыкальных произведений, а также в ходе самостоятельной работы следует обратить внимание на формирование понимания музыкальной формы как живого и гибкого процесса образно-структурного развития, раскрывающегося в ряде логически связанных этапов.

Следует тщательно проанализировать музыкально-выразительные средства как выражение художественного языка конкретного произведения, учитывая при этом их эволюцию в рамках рассматриваемого жанра и творчества композитора в целом.

Наконец, очень важным моментом в анализе является знание закономерностей стиля эпохи, к которой принадлежит анализируемое произведение, основных эстетических воззрений времени, а также знание фактов жизни и творчества композитора. Ибо только с учетом всех этих моментов можно говорить о содержании музыкального произведения, не рискуя впасть в его вульгаризацию, схематизм и произвольную субъективную трактовку.

Практические занятия помимо проверки домашних заданий, выполнения анализа непосредственно в классе включают устный опрос по теоретическим темам курса. При подготовке к таким опросам следует использовать лекционный материал, материал учебников, учебных пособий по музыкальной форме, а также научные статьи, рассматривающие поставленные вопросы. В ходе подготовки теоретических вопросов очень полезно систематизировать свои знания в виде заметок, в которых обобщаются исторические, эстетические, стилевые аспекты, в которых находить отражение эволюция музыкальной формы.

Самостоятельная домашняя работа по анализу произведений состоит из нескольких этапов:

1) Предварительное прослушивание и проигрывание произведения целиком. Следует в обязательном порядке проигрывать и прослушивать произведение целиком, чтобы сформировать слуховое впечатление и предварительно определить общий план развертывания музыкальной формы, ее ключевые моменты. Умение определять форму сочинения на слух – сложный профессиональный навык, который складывается постепенно в результате внимательной и кропотливой работы.

2) Технический анализ. На этом этапе анализируется звуковысотная организация (ладовая сторона, общий мелодический рисунок, кульминации, тональный план, гармонические обороты), метроритм (крупные пропорции, ритмо-синтаксические структуры), интонационно-тематическая сторона (тематический план, интонационное строение тем, общий интонационный строй), фактура.

3) Определение содержания и характера его музыкального воплощения. Анализируется композиционная структура и драматургия сочинения.

4) Обобщение. Определяется конкретная жанровая разновидность произведения, его стилевая направленность, художественная самобытность и выразительность.

При самостоятельном анализе можно пользоваться научной, учебной литературой, прежде всего для уточнения господствующих тенденций и стилевых особенностей эпохи и конкретного композитора, эстетических взглядов художника, становления и развития жанра анализируемого произведения. Проверка правильности определения формы сочинения по учебно-научным трудам допустима только после самостоятельно сделанного анализа для выяснения иных трактовок формы.

7.2.2.Информационно - программные средства:

Информационное обеспечение ООП I реализуется через возможность доступа студентов к информационным ресурсам, компьютерным базам данных, электронным образовательным ресурсам, периодическим профессиональным журналам, Интернет - ресурсам:www.intoclassik. netwww .vivaharmony.ru www. saxforum. orqwww.gnesinru.ru brevis.ws./ student
http://www.la famire.ru/ – Сольфеджио. Теория музыки. Анализ. Гармония.
http://mus-analysisblogspot.com/ – Анализ музыкальных произведений.

8. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:!

8.1. Специализированные аудитории:

Специализированные аудитории для I групповых занятий, оснащённые фортепиано;
нотная библиотека учебного заведения.

8.2. Учебно-лабораторное оборудование:

Учебно-лабораторное оборудование включает в себя: компьютер,
магнитофон, диски (кассеты) и электронные носители с аудио - и видеозаписями ,мультимедийные средства, множительная техника для копирования нот, различных партитур, раздаточных материалов. Электронные ресурсы (словари по музыке, материалы из Интернет-источников).

1. Аудиозаписи отечественных и зарубежных исполнителей.
2. Дидактическое сопровождение: сборники песен, романсов, арий, дуэтов, хоров, программных инструментальных произведений; сонаты, симфонии; раздаточный материал по некоторым темам дисциплины.
3. Инструменты: фортепиано, синтезатор.