

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)

Кафедра
искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального
искусства

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор ХГИК

_____ Е.В. Савелова

« ____ » _____ 20 ____ г.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2018 год набора)

Направление подготовки
53.03.05 Дирижирование

Профиль подготовки
Дирижирование оркестром народных инструментов

Квалификация
Дирижер оркестра народных инструментов. Преподаватель

Хабаровск
2018

Составитель:

Лысенко Светлана Юрьевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная форма» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «____»
_____ протокол № _____

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1.Наименование дисциплины	4
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3.Цель освоения дисциплины	4
1.4.Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1.Объем дисциплины	7
2.2.Тематический план дисциплины ЗФО	8
2.3.Краткое содержание разделов и тем	10
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	16
3.1.Планы семинарских занятий	16
3.2.Темы докладов и рефератов по дисциплине	16
3.3.Примерный перечень произведений для анализа	16
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	22
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	23
5.1.Перечень компетенций и этапы их формирования	23
5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций	24
5.3.Материалы для оценки и контроля результатов обучения	25
5.4.Методические материалы по оцениванию результатов обучения	27
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	29
6.1. Основная и дополнительная литература	29
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	31
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	32
6.4. Материально-техническая база	33
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	33
8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)	35

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная форма» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование оркестром народных инструментов», в том числе для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7.06.2016 г. № 675.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Музыкальная форма» относится к блоку обязательных дисциплин базовой части учебного плана (Б1.Б.15) и способствует получению углубленных знаний и закреплению навыков по музыкально-теоретической подготовке в плане анализа произведений музыкального искусства для их эффективного использования в рамках профессиональной деятельности. Дисциплина связана с такими предметами учебного плана, как «Гармония», «Сольфеджио», «История зарубежной музыки», «История отечественной музыки» и др.

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью данной дисциплины является формирование и развитие музыкального мышления обучающихся, их способностей к анализу важнейших средств музыкальной выразительности в произведении, в первую очередь, его музыкальной формы. Задачами дисциплины является усвоение теоретического и практического материала курса, способствующему углублению полученных на предыдущих этапах обучения знаний и совершенствованию навыков анализа музыкального текста, его структуры для применения полученных знаний в профессиональной деятельности.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенции	Уровни освоения		
	1	2	3
	Пороговый уровень	Стандартный уровень	Эталонный уровень
ОПК-1 – способность осознавать специфику музыкального	Знать элементарную теорию музыки,	Знать теорию музыки, средства музыкальной	Знать научную терминологию в области курса

исполнительства как вида творческой деятельности	<p>основные средства музыкальной выразительности, основные методы анализа музыкального произведения;</p> <p>Уметь применять знания в области теории музыкального искусства в исполнительской и педагогической профессиональных видах деятельности;</p> <p>Владеть терминологией в области теории музыки, гармонии, полифонии и анализа музыкальной формы.</p>	<p>выразительности, гармонию, полифонию, методы анализа музыкального произведения;</p> <p>Уметь применять знания в области теории музыкального искусства в исполнительской и педагогической профессиональных видах деятельности; постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте;</p> <p>Владеть навыками практической работы курса анализа музыкальной формы; навыками анализа музыкальной структуры произведения и всех средств музыкальной выразительности.</p>	<p>музыкальная форма; критически оценивать результаты собственной деятельности;</p> <p>Уметь применять знания в области теории музыкального искусства в исполнительской и педагогической профессиональных видах деятельности; постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; критически оценивать результаты собственной деятельности;</p> <p>Владеть навыками самостоятельной работы в любых формах профессиональной деятельности, связанных с осознанием специфики анализа музыкальной формы как важнейшей области музыкального исполнительства как вида творческой деятельности.</p>
ОПК-5 — готовность к эффективному использованию профессиональной	Знать основные понятия и термины в области элементарной	Знать понятия и термины в области теории музыки и анализа	Знать музыкальные произведения стилей различных

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики	теории музыки и начального анализа музыкальной формы	музыкальной формы	эпох; культурно-исторические условия их формирования и развития
	Уметь анализировать музыкальную структуру произведения и всех средств музыкальной выразительности	Уметь анализировать музыкальную структуру произведения и всех средств музыкальной выразительности, элементов музыкальной речи, в том числе в музыкальных произведениях современных композиторов, с учетом стилевых особенностей произведения	Уметь использовать навыки, приобретенные в курсе анализа музыкальной формы, в профессиональной деятельности
	Владеть навыками первоначального музыкального анализа несложных построений	Владеть навыками анализа музыкальных примеров классико-романтической тональной системы	Владеть навыками стилевого анализа музыкальных произведений отечественной и зарубежной классики (от доклассической эпохи до 1-й пол. XX в.)

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО		ЗФО	
	Всего часов	Семестры	Всего часов	Семестры
Контактная работа (всего)	-	-	12	5,6
в том числе:				
- лекции (ЛЗ)	-	-	-	-
- семинары (СЗ)	-	-	-	-
- практические (ПЗ)	-	-	-	-
- мелкогрупповые (МГЗ)	-	-	12	5,6
- индивидуальные (ИЗ)	-	-	-	-
- групповое консультирование (Г)	-	-	-	-
- индивидуальное консультирование (И)	-	-	-	-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)	-	-	96	5,6
СР обучающихся	-	-	92	5,6
КОНТРОЛЬ	-	-	4	6
в том числе:				
-подготовка курсовой работы	-	-	-	-
-текущий контроль	-	-	-	-
-промежуточный контроль (подготовка к зачету)	-	-	4	6
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	-	-	3/108	5,6
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:		семестры:	
<i>Зачет</i>	-		4	

2.2. Тематический план дисциплины ЗФО

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего по ФГОС	Контактная работа				СР обучающихся			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	МГЗ	Консультации (Г,И)	Всего часов в СР	СР	Контроль СР	
5 семестр										
Раздел 1. Основы анализа музыкальных произведений										
1.1.	Общие принципы строения музыкальных произведений (ОПК-1, ОПК-5)	4					4	4		
1.2.	Музыкальное произведение: общее понятие, жанровый аспект. Музыкальная форма и композиция (ОПК-1, ОПК-5)	4,5	0,5		0,5		4	4		
1.3.	Музыкальная тема. Период (ОПК-1, ОПК-5)	4,5	0,5		0,5		4	4		
1.4.	Простая двухчастная и простая трехчастная	4,5	0,5		0,5		4	4		

	формы (ОПК-1, ОПК-5)									
1.5.	Сложная трехчастная форма (ОПК-1, ОПК-5)	4,5	0,5		0,5		4	4		
1.6.	Рондо и рондообразные формы (ОПК-1, ОПК-5)	3					3	3		
1.7.	Вариационная форма (ОПК-1, ОПК-5)	3					3	3		
1.8.	Сонатная форма (ОПК-1, ОПК-5))	3					3	3		
1.9.	Циклические формы (ОПК-1, ОПК-5)	3					3	3		
1.10.	Формы и жанры вокальной музыки. Оперные формы (ОПК-1, ОПК-5)	2					2	2		
Итого по 5 семестру:		36	2			2	34	34		
6 семестр										
Раздел 2. Жанрово-стилевой анализ музыкальной формы										
2.1.	Музыкальное произведение: стилиевой аспект (ОПК-1, ОПК-5)	18	2		2		16	15		1
2.2.	Основные черты стиля эпохи позднего барокко. Типичные целостные формы в барокко (ОПК-1, ОПК-5)	17	2		2		15	15		
2.3.	Художественные принципы и жанры музыкального классицизма. Типичные целостные формы классицизма (ОПК-1, ОПК-5)	13	2		2		11	10		1
2.4.	Основные черты стиля эпохи романтизма. Типичные целостные формы музыкального романтизма (ОПК-1, ОПК-5)	13	2		2		11	10		1
2.5.	Художественные принципы и жанры музыки	11	2		2		9	8		1

	XX в. Целостные формы в музыке XX в. (ОПК-1, ОПК-5)									
Итого по 6 семестру:		72	10		10		62	58		4
ВСЕГО:		108	12		12		96	92		4

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Раздел 1. Основы анализа музыкальных произведений

Тема 1.1. Общие принципы строения музыкальных произведений

Форма музыкального произведения как музыкальное воплощение содержания. Форма как процесс и форма как схема. Временная сторона (процессуальность) и архитектурная (результат процесса), их взаимодополняемость в форме. Первичность для музыкальной формы процессуальной функции. Роль и дифференциация функций композитора, исполнителя и слушателя в создании формы произведения. Важность воздействия реального звукового текста, вызывающего интонационное сопереживание.

Понятие «содержание» в музыке. Музыкальная идея и музыкальный образ. Виды музыкальной содержательности, обобщенно-эмоциональная драматургия, жанровая характеристика, стилевая ассоциативность и т. д.

Форма в музыке. Диалектическая взаимосвязь формы и содержания. Важность формообразующего момента в музыке. Опора музыкального мышления на высотную, временную и интонационную стороны музыкального материала. Ведущее значение ладогармонической функциональности в формообразовании, ее проявление.

Функциональность в организации временной структуры произведения: *imp* (импульс, движение, завершение). Функциональность на синтаксическом уровне. Основополагающее значение структуры дробления с замыканием для формообразования и ее реализация на различных масштабных уровнях.

Тема 1.2. Музыкальное произведение: общее понятие, жанровый аспект. Музыкальная форма и композиция

Общее представление о музыкальном произведении. Коммуникативный аспект музыкального произведения как художественного объекта. Формы бытия произведения. Аспект музыкального восприятия. Воспитание активности слушателя.

Жанровый аспект музыкального произведения. Прикладные и неприкладные жанры. Особенности формы прикладного жанра, его

особые выразительные признаки. Неприкладные жанры. Значительная развитость их формы и содержания. Музыкальная драматургия. Взаимосвязь прикладных и неприкладных жанров.

Форма как целостная композиция, основанная на взаимодействии формообразующих систем. Основные типы музыкальной композиции, их роль в форме отдельных произведений. Индивидуальные формообразующие решения. Форма второго плана. Модуляции в форме.

Структура и смысл музыкального произведения. Смысловые элементы музыкальной речи – тематический материал, мотив. Структурные элементы музыкальной речи – мотив, фраза, предложение.

Тема 1.3. Музыкальная тема. Период

Определение периода как формы для изложения относительно развитой и законченной музыкальной мысли. Типичные масштабы периода. Внутреннее строение периода. Классификация периодов. Дополнение и расширение в периоде. Простые и сложные периоды.

Тема 1.4. Простая двухчастная и простая трехчастная формы

Определение, историческое происхождение. Признак простой формы. Назначение, функция второй части. Типы двухчастных форм. Возможность перерастания простой двухчастной формы в простую трехчастную. Отличие ее от трехчастной. Смешанные случаи. Характерность двухчастной формы для запевно-припевной песни (в том числе в русской и современной массовой).

Трехчастная форма - наиболее полная из простых форм, передающая как первичное изложение материала, так и его развитие и изменение. Отражение в структуре трехчастной формы принципов развития: контрастности и репризности. Основные типы середин. Взаимодействие крайних частей и середины. Реприза точная и измененная. Наиболее типичные изменения в репризе.

Особенности простых форм в камерной вокальной и хоровой музыке. Формообразующее значение текста. Строение текста и напева.

Тема 1.5. Сложная трехчастная форма

Определение сложной трехчастной формы, ее историческое происхождение. Структурные признаки трехчастной формы.

Классификация трехчастных форм по особенностям раздела («трио», «эпизод» - их отличия). Характерные черты драматургического развития.

Повторение разделов в сложной трехчастной форме. Трех-пятичастные формы. Трехчастные формы с двумя трио, их сходство и различия с рондо.

Сложная трехчастная форма как основа отдельных частей сонатно-

симфонического цикла. Как самостоятельное произведение песенных, танцевальных и других жанров.

Тема 1.6. Рондо и рондообразные формы

Народно-жанровые, танцевальные истоки. Эволюция. Исторические типы рондо: куплетное рондо французских клавесинистов, рондо венских классиков, . рондо романтиков. Программное рондо. Рондо-сюита. Рондальность в русской частушке, играемой с инструментальным отыгрышем.

Тема 1.7. Вариационная форма

Жанровые истоки, круг образов, композиционное своеобразие формы. Генезис формы, её связь с народным музыкальным фольклором. Вариации как форма и как жанр. Двойные и многотемные вариации. Три этапа развития жанра вариации: старинные, классические, свободные.

Старинные вариации. Вариации на сопрано остинато глинкинского типа. Связь с русской народной подголосочной полифонией.

Классические (орнаментальные) вариации: Свободные вариации. Тенденция к усилению контрастов и самостоятельности каждой вариации. Свобода преобразований темы в области мелодико-ритмического рисунка, тонально-гармонического плана, темпа и структуры. Жанровая свобода каждой вариации. Смещение приемов варьирования.

Жанр вариации в музыке XX века, его особенности. Вариационность и импровизационность в джазовой музыке.

Тема 1.8. Сонатная форма

Исторические истоки сонатной формы: старинная двухчастная форма, старинная сонатная форма, фуга, оперная увертюра, классическая драма. Раскрытие диалектики становления идеи, образа в сонатной форме. Отражение этого процесса в основных этапах становления: экспозиции, разработке, репризе.

Составные разделы сонатной формы: вступление, интродукция, экспозиция (основные партии, характер их взаимодействия, тональные особенности, форма), разработка (музыкальный материал, способы развития, тональный план, строение), виды реприз, кода.

Особые разновидности сонатной формы: без разработки, с эпизодом вместо разработки, с эпизодом и краткой разработкой, сонатная форма в классических концертах. Эволюция сонатной формы.

Тема 1.9. Циклические формы

Определение циклических форм, виды.

Сюита. Виды сюит. Старинная сюита: принципы объединения цикла, характеристика частей (обязательные, дополнительные танцы), формы, вызревшие в старинной сюите. Новая сюита.

Сонатно-симфонический цикл. Характеристика частей. Примеры 2-х, 3-х, 5-частных сонатно-симфонических циклов. Особые разновидности сонатно-симфонического цикла. Принцип единства в сонатно-симфонического цикла.

Тема 1.10. Формы и жанры вокальной музыки. Оперные формы

Различия вокальной и инструментальной музыки. Два типа интонации в основе вокальной музыки – речитативно-декламационный и кантиленно-мелодический. Степень приближенности или отдаленности между интонацией вокальной музыки и речевой интонацией.

Принципы формообразования в вокальной музыке. Строфическое и сквозное строение в вокальных произведениях. Двуплановое развитие в вокально-инструментальных и хоровых жанрах, их образная сфера. Роль инструментального сопровождения в вокальной музыке.

Основные жанры вокальной музыки. Основные особенности использования в них форм инструментальной музыки. Песня, романс, хоровая миниатюра как «малые» жанры и более монументальные, как вокальный цикл, хоровой концерт, кантата, оратория, опера. Их генезис, современное состояние и дальнейшие пути развития. Оперные формы.

Синтетические и синкретические формы взаимодействия музыки и слова: музыкальная и речевая интонация; музыка и поэтический текст. Песенный фольклор различных региональных стилей, обработки народных песен и произведения современных авторов, формообразование в фольклорных образцах; синтаксис музыкальной речи и проблема фразировки.

Раздел 2. Жанрово-стилевой анализ музыкальной формы

Тема 2.1. Музыкальное произведение: стилиевой аспект

Характерность для каждой музыкальной эпохи, стиля, направления своего комплекса типичных композиций, отражающих общие принципы мышления своего времени. Связь формы и жанра.

Эволюция музыкального мышления. Периодизация принципов музыкального мышления. Европейская традиция последних трех столетий и ее кризис в XX веке. Понятие об историческом стиле в ряду непрерывной эволюции европейской музыки. Позднее барокко, классицизм, романтизм — три последовательно сменяющихся исторических стиля. Отражение в

историческом стиле того или иного мышления во всех аспектах (жанры, формы, их изменения под влиянием новых идей). Взаимодействие стилей, предвосхищение новых стилевых тенденций и стилизация, стилевой диалог, полистилистика. Расширение возможностей стилевой динамики по мере эволюции музыкального мышления.

Тема 2.2. Основные черты стиля эпохи позднего барокко.

Типичные целостные формы в барокко

Музыкальная эстетика эпохи барокко, ее особенности. Жанры инструментальные и вокальные. Главенство вокальных жанров. Специфика вокальных форм, влияние слова на формообразование.

Интенсивное развитие инструментальной музыки. Музыкальная риторика, ее символическое значение в инструментальной музыке. Кристаллизация под влиянием этих факторов таких понятий, как тема, мотив, фраза, предложение, период.

Основные инструментальные жанры: концерты, сонаты, сюиты, фантазии, токкаты, прелюдии и фуги, вариации, увертюры. Их характерные признаки.

Особенности музыкального мышления позднего барокко. Освоение гомофонных видов изложения при большой роли полифонического начала. Освоение метрической танцевальной акцентности, ритмосинтаксической структуры дробления с замыканием, репризности. Индивидуализация тематизма, его мотивно-составной характер. Зарождение сонатного принципа формообразования.

Типичные музыкальные формы барокко. Старинная двухчастная форма (вариативно-строфическая). Старинные вариации. Куплетное рондо. Модуляционное рондо (староконцертная форма). Фуга.

Тема 2.3. Художественные принципы и жанры музыкального классицизма. Типичные целостные формы классицизма

Классицизм как художественное направление. Гармония противоречий. Диалектичность музыкального мышления (сопряженная динамика контрастов). Осмысление диалектической триады «тезис-антитезис-синтез» в самой зрелой форме классической эпохи – сонатной.

Ведущий жанр классицизма — инструментальная симфония. Полный сонатно-симфонический цикл из четырех частей. Разновидности симфонического жанра: соната, концерт, ансамбли (квартет, трио, квинтет и др.).

Преобладание принципа функциональности в классическом музыкальном мышлении. Ладогармоническая система. Фактура. Гомофонный склад как основа. Фактура как важное средство

формообразования. Метроритм. Квадратность. Нарушение квадратности как проявление динамического развития.

Драматургия сонатной формы. Тематические контрасты. Контраст гармонического и мелодического планов как наиболее распространенный. Многоуровневость проявления контрастности (контраст тематических элементов, тем, крупных разделов, частей цикла). Принцип производного контраста. Драматургический конфликт как результат контрастирования. Разработочность как главный способ тематического развития. Синтез или тенденция к синтезу. Три типа драматургии в сонатной форме венских классиков.

Основные формы классицизма: сонатная, рондо-сонатная, сложная трехчастная, рондо, вариации, сонатно-симфонический цикл.

Тема 2.4. Основные черты стиля эпохи романтизма.

Типичные целостные формы музыкального романтизма

Трансформация форм классического мышления для выражения новых эстетических воззрений и художественных замыслов. Доминирование индивидуального, оригинального, нетипичного, личностного. Многообразие проявлений основных тенденций. Интерес к бытовым жанрам песенно-танцевального характера, национальному колориту народов разных стран, к фантастике, иррациональному.

Преобладание малых форм, пьес, сольных инструментальных жанров, виртуозных (этюды, концерты), фантазийных, импровизационных. Крупные формы. Циклы миниатюр как крупные формы на основе соединения малых форм и бытовых характерных жанров. Симфоническая поэма, программная

Особенности музыкального мышления и формообразования в стиле романтизма.

Типичные целостные формы стиля романтизма. Устойчивость принципов формообразования при свободе их конкретной реализации.

Период как форма самостоятельного произведения. Простые многочастные формы. Сфера применения (развитые пьесы, части составных форм). Художественная полнота музыкального портрета.

Составные (балладные) формы. Вариации в стиле романтизма. Роль программности. Рондо в стиле романтизма. Романтические циклы миниатюр.

Связь со стилем барокко. Примеры сознательного имитирования барочного стиля. Стилизация в сочетании с характерными проявлениями романтического стиля.

Тема 2.5. Художественные принципы и жанры музыки XX в. Целостные формы в музыке XX в.

Три основные тенденции: авангардизм, ретроспекция (творческое переосмысление традиций), традиционализм. Исключительное жанровое разнообразие в музыке XX века. Использование жанров всех предшествующих исторических эпох. Развитие эстрадно-бытовых жанров, поддерживаемое техникой грамзаписи и воспроизведения. Киномузыка. Проникновение бытовых жанров в профессиональную музыку.

Особенности музыкального мышления в музыке XX века. Развитие новых техник музыкального письма. Додекафония, серийность, тотальная сериальность. Модальная звуковысотная организация. Традиционная ладофункциональная система. Усложнение фактурных средств. Метроритмические новации. Тематизм. Растворение тематизма в сложнейшей вариантности. Рассредоточенный тематизм. «Тотальное» тематическое единство в додекафонии. Вариации без темы.

Целостные формы в музыке XX века. Сохранение унаследованных форм в случае сохранения связей с традиционным музыкальным мышлением. Особенности использования традиционных форм в нетрадиционных техниках письма.

Склонность композиторов XX века к зеркальному методу вариантного развития, к принципу монтажа (под влиянием кинематографа).

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий

Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены.

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине

Доклады и рефераты по данной дисциплине не предусмотрены

3.3. Примерный перечень произведений для анализа

Общие основы музыкальной формы

1. Л. Бетховен. Соната №8, ч. I, гл. партия.
2. Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко», 2-я к., Вступление
3. А. П. Бородин. Симфония №2, ч. I, гл. партия.
4. В. А. Моцарт. Соната №2, ч. I.
5. И.С. Бах «Страсти по Матфею», №I Вступление.
6. Р. Шуман «Карнавал»: «Кирина».
7. Д. Россини. Опера «Севильский цирюльник», Увертюра, Побочная партия.

8. М. Равель. «Болеро». Тема.
9. К. Дебюсси. «Затонувший собор».
10. С. И. Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин», Вступление.
11. Д. Д. Шостакович. Симфония №7, ч. I, Т. эпизода.
12. С. С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта», №4. Тема приказа Герцога.
13. Ф. Лист. Соната h-moll, основные темы.

Период

Отделить для разбора начальные периоды

1. Р. Шуман. Альбом для юношества (на выбор).
2. П. И. Чайковский. «Детский альбом» (на выбор).
3. Р. Шуман. «Карнавал» (на выбор).
4. П. И. Чайковский. «Времена года» (на выбор).
5. И. С. Бах. Французские сюиты (на выбор).
6. В. А. Моцарт. Сонаты для ф-но¹: №5 (K283), ч. II; №6 (K. 284), ч. I; №13 (K. 333), ч. I
7. А. Бетховен. Сонаты для ф-но: №1, ч. II; №2, ч. II, IV №3, ч. IV.
8. Ф. Шопен. Мазурки: ор 6, №1, ор 59, №3, ор 7, №3, ор 63, №2, ор 41, №2, ор 68, №2; Прелюдия № 7 A dur.

Типы и виды периодов

1. И. С. Бах. Французская сюита Z-dur. Сарабанда.
2. П. И. Чайковский. «Время года»: «Январь», «Июнь».
3. Ф. Шопен. Вальс №7 cis - moll
4. Ф. Шопен. Прелюдия №1, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 18, 22.
5. Ф. Шуберт. «Зимний путь»: «Спокойно спи».
6. С. С. Рахманинов, «Голубилая».
7. Л. Бетховен. Симфония №5, ч. II.
8. П. И. Чайковский. Симфония №6, Ч. II, III.
9. А. И. Скрябин. Прелюдии: ор 11: №1, 3, 4, 5, 11, 13; ор 22: №3, ор 33, №1.
10. Н. А. Римский - Корсаков. Опера «Снегурочка»: ариетта Снегурочки.

Простая двухчастная форма

1. Бетховен. Соната для ф-но: №1, ч. II, №2, ч. IV, №4, ч. IV
отделить для анализа 2-х-частную форму
2. Ф. Шуберт. «Любимый цвет». Вальсы ор. 9а.
3. Р. Шуман. «Карнавал»: «Кокетка», «Реплика».
4. В. А. Моцарт. Соната для ф-но: №11, ч. I тема вариаций; №14, ч. II тема.

¹ Указание сонат для ф-но Моцарта дается по изданию: Моцарт. Сонаты для фортепиано: В 2-х томах/. Под редакцией К. Мартинсона и В. Вайсона. –Л.: Музыка.-Т.1-1978. Т.2-1979.

5. Э. Григ. Романсы: «Горе матери», «Избушка».
6. С. И. Танеев. «Когда кружась...».
7. С. В. Рахманинов. Романсы. «Сирень» ор. 21, №5; «Здесь хорошо», ор. 21, №7, «Весенние воды», ор. 14, №11.

Простая трехчастная форма

1. Бетховен. Сонаты для ф-но (отделить для анализа трехчастные №1, ч. III; № 9, ч. II (без Maggiore); №18, ч. II (Трио)).
2. Ф. Шуберт. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»; № 3 «Стой», № 4 «Благодарность ручью»
3. Р. Шуман: «Карнавал»: «Пьеро», «Арлекин», «Эвзебий», «Киарина», «Эстрелла»; Вок. цикл «Любовь поэта»: № 7 «Я не сержусь»
4. Ф. Шопен. Ноктюрны: ор. 9, № 2, ор. 48, № 2, ор. 28, №11, 12
5. М. И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Вторая песнь Баяна.
6. Н. А. Римский-Корсаков. Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка».
7. П. И. Чайковский. «Времена года»: Март, Апрель, Июль, Октябрь; романсы: «Средь шумного бала», «Забыть так скоро»; опера «Евгений Онегин»: Ариозо Ленского из 1 к, хор девушек из 3 к.,
8. А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь»: Ария Кончака из II д.; Струнный квартет № 2. Ноктюрн.
9. А. Н. Скрябин. Прелюдии ор. II, №16, 19.

Сложная двухчастная форма

1. В. А. Моцарт. Легкая соната №16 (К. 545) C-dur, Andante; Фантазия d-moll; Дуэт Церлины и Дон-Жуана из оперы «Дон-Жуан».
2. М. И. Глинка. Романс «Давно ли роскошно ты розой цвела»
3. П. И. Чайковский. Романс «Мы сидели с тобой»; дуэт и квартет № 1 из I картины оперы «Евгений Онегин»; Ариозо Лизы из 2 картины оперы «Пиковая дама».

Сложная трехчастная форма

1. В. А. Моцарт. Симфонии: № 40, ч. III, № 41, ч. III.; Сонаты для ф-но: № 8 (К.310), ч II, №10 (К. 330), ч II
1. Л. Бетховен. Сонаты для ф-но: № 4 ч. II, № 6, ч. II, №15, ч. II, III, №16, ч. III
3. Ф. Шуберт. Муз. моменты ор. 94, № I, III, IV, VI. Песни: «Мельник и ручей», «Куда».
4. Ф. Шопен. Ноктюрны: ор 9, № 3; ор 48, № 1; ор. 37, №1; ор. 62, №1; Прелюдия ор. 28, № 15; Полонезы: ор. 26, №1, 2; ор. 40, № 1, 2; Мазурки: ор. 6, №1, 2; ор. 7, № 2, 4; ор. 33, №2
5. Э. Григ. Концерт для ф-но с оркестром, ч. II
6. А.С. Даргомыжский. Романс «Шестнадцать лет».
7. Н. А. Римский-Корсаков. Шествие Берендея (опера «Снегурочка»)

8. А. П. Бородин. Песня Галицкого из I (опера «Князь Игорь»)
9. П. И. Чайковский. «Времена года»: № 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, опера «Евгений Онегин» - «Полонез», струнный квартет № 1 Andante cantabile

Промежуточные формы

1. Ф. Шопен. Мазурка op. 7, № 2, op. 41, № 2; Ноктюрн op. 9, № 1
2. П. И. Чайковский. «Апрель. Подснежник»; Вальс As-dur 40, № 8; Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»
3. Н. А. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя из оперы «Садко».
4. М. П. Мусоргский, «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки».

Рондо

1. Ф. Куперен. «Любимая», «Сборщицы винограда», пьесы для клавесина «Жнецы», «Сестра Моника».
2. Ж. Рамо. «Венецианка», «Жига»; пьесы для клавесина «Нежные жалобы», «Крестьянка».
3. К. Дакен. «Кукушка»
4. В. А. Моцарт. Соната для ф-но (с фант.), ч. II; опера «Свадьба Фигаро»: Ария Фигаро; соната для ф-но № III.
5. Бетховен. Сонаты для ф-но: № 20, ч. II; № 21, ч. III; № 7, финал; № 10, финал.
6. Р. Шуман. «Крейслериана», op. 16, № 2, 8; Новелетты, op. 21, № 1, 5; Венский карнавал», op. 26, ч. I.
7. Ф. Шопен. Прелюдия op. 28, № 17; Ноктюрн op. 37, № 2; Мазурка op. 56, № 1.
8. Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»: Проводы Масленицы из I д.
9. П. И. Чайковский. Симфония № 4, финал.
10. С. С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам».

Вариационные формы

1. И. С. Бах. Пассакалия d-moll для клавира. Чакона d-moll для скрипки из Мессы.
2. Г. Ф. Гендель. Пассакалия g-moll из сюиты для клавира.
3. И. Брамс. Симфония № 4, ч. IV
4. И. Гайдн. Симфония № 103, ч. II.
5. В. А. Моцарт. Соната № 11 A-dur, ч. I.
6. Л. Бетховен. Симфония № 5, ч. II; Сонаты для ф-но: 10 (op. 14, № 2), 12 (op. 26), 23 (op. 57), 30 (op. 109), 32 (op. 111)
7. Ф. Мендельсон. «Серьезные вариации».
8. Р. Шуман. «Карнавал», «Симфонические этюды», Вариация на тему «Аведд»

9. М. И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: Баллада финна, Персидский хор, Камаринская.
10. Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко»: Песня Садко из II картины, Колыбельная Волховы
11. М. П. Мусоргский. Опера «Хованщина»: песня Марфы.
12. П. И. Чайковский. Вариации J-dur op. 19 № 6. Вариации Рокко для виолончели с оркестром.
13. М. Равель. Болеро.
14. Д. Д. Шостакович. Симфония № 7, ч. 1, эпизод нашествия.

Рондо-соната

1. Л. Бетховен, ф-н сонаты: № 2, финал (ор. 2, №2); № 3, финал (ор. 2, №3); № 4, финал (ор. 7); № 8, финал (ор. 13); № 9, финал (ор. 14, № 1); № 12, финал (ор. 26); № 15, финал (ор. 28); № 16, финал (ор. 31, № 1).
2. Ф. Шуберт. ф-н соната A-dur, финал (без опуса).
3. П. И. Чайковский. ф-н соната, ор. 37, финал; ф-н концерт, ор. 23, финал; симфония № 3, финал
4. А. Н. Скрябин. Соната для ф-н с орк. ор. 24, финал, концерт для ф-н с орк. ор. 20, финал.
5. С. С. Прокофьев, ф-н соната № 4, финал.

Сонатная форма

1. Й. Гайдн. Лондонские симфонии. I части.
2. В. А. Моцарт. Симфонии: № 39, ч. I; №40, ч. I, IV; №41, ч. I, IV.;
Сонаты для ф-но: №1 (К. 279), ч. I ; №9 (К. 311), ч. I; №10 (К. 330), ч. I ;
№ 14 (К. 457), ч. I ; № 16 (К. 545).
3. Л. Бетховен. Сонаты для ф-но: № 1, ч. I, IV ; № 5, ч. I, IV; № 9, ч. I; №10, ч. I; №14, ч. III; №17, ч. I, финал №20, ч. I; № 23, ч. I
Симфонии: №3, ч. I, №5, ч. I, IV, №6, ч. I, №9, ч. I
Увертюры: «Эгмонт», «Леонора», ч. 1, 2, 3, «Кориолан».
4. Ф. Шуберт: Симфонии: № 8 h-moll. ч. 1; № 9 C-dur, ч. 1
5. Р. Шуман: Увертюра «Манфред»; Концерт для ф-но a-moll; Соната для ф-но g-moll; Токката для ф-но C-dur
6. Ф. Шопен Сонаты: №2 b-moll ч. 1.; №3 h-moll ч. 1; Концерты для ф-но с орк.: 1-moll ч. 1; f-moll ч. 1

Сонатная форма. Видоизменения сонатной формы.

Двойные экспозиции классических концертов

1. В. А. Моцарт. Концерты для ф-но № 5, ч. I; с орк №23, ч. I
2. Л. Бетховен. Концерт для ф-но с орк. №.1, ч. 1; № 2, ч. 1
3. Р. Шуман. Концерт для ф-но с оркестром.
4. Ф. Мендельсон. Концерты для ф-но с орк.
5. Э. Григ. Концерт для ф-но с орк. a-moll, ч. 1

6. П. И. Чайковский. Концерты для ф-но с орк. № 1, 2, 3.
7. С. С. Прокофьев. ф-н концерты № 1, 3, ч.1, № 5, ч. I

Сонатная форма без разработки

1. В. А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»; Симфония № 40, ч. II
2. Л. Бетховен, ф-н сонаты № 5, ч. II (ор. 10, № 1); №17, ч. II (ор. 31, №2)
3. Ф. Шуберт. Симфония № 8, ч. II
4. А. П. Бородин. Симфония № 2, ч. II
5. Н. А. Римский-Корсаков. Шехеразада, ч. III
6. П. И. Чайковский. Серенада для струнного оркестра, ч. I.
7. Э. Григ. Соната для ф-н, ч. I, финал; Концерты для ф-н с орк., ч. I.
8. М. И. Глинка. Увертюры к операм «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», «Арагонская охота».
9. А. П. Бородин: Симфония № 2, ч. I; Увертюра к опере «Князь Игорь»
10. Н. А. Римский-Корсаков. Увертюра к опере «Царская невеста», Шехеразада» ч. I.
11. П. И. Чайковский. Симфонии №1, ч. I; № 4, ч. I; №5, ч. I; № 6, ч. I.; Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»
12. С. В. Рахманинов, ф-н концерты: № 1, ч. I; №2, ч. I; №3, ч. II
13. А. Н. Скрябин. ф-н сонаты №1, ч. I; №3, ч. I; №4, ч. II; Симфония № 3, ч. I
14. С. С. Прокофьев ф-н сонаты: № 1, ч. I; №4, ч. I; Симфония № 1, ч. I, IV.
15. Д. Д. Шостакович. Симфонии: №1, ч. I; №5, ч. I; №7, ч. I

Контрастно составные формы

1. В. А. Моцарт. Фантазия c-moll.
2. Ф. Лист. Венгерская рапсодия №6; Испанская рапсодия.
3. Л. Бетховен. Квартет cis-moll
4. Д. Д. Шостакович. Симфония № II; Квартет № 8.
5. А. Н. Скрябин. Симфония № 3, «Поэма экстаза», соната №4.
6. Д. Д. Шостакович. 24 прелюдии и фуги. Прелюдия и fuga из квинтета.
7. Р. Шедрин. Прелюдия и fuga a-moll
8. Л. Бетховен, ф-н соната №31: Arioso dolente и fuga.
9. П. И. Чайковский, ф-н концерт № 1 b-moll, ч. I.

Свободные и смешанные формы

1. А. Н. Скрябин. Поэма р. 32, № 1 .
2. Л. Бетховен. Соната № 6 (ор 10, № 2), финал.
3. П. И. Чайковский. Квартет D-dur, Andante conbale.

4. Ф. Шуберт. Песня «Приют».
5. Н. А. Римский-Корсаков. «Шехеразада», ч. II; Ария Лебедь-птицы из оперы «Сказка о царе Салтане».
6. П. И. Чайковский. Симфония № 1, ч. I.
7. Ф. Лист. Симф. Поэмы: «Прелюдия», «Тассо».
8. Л. Бетховен. Симфония № 9, Скерцо.
9. А. П. Бородин. Симфония № 2, Скерцо.
10. Р. Вагнер. Увертюра к опере «Тангейзер».
11. Ф. Шопен. Баллада № 1 g-moll; Скерцо № 2 b-moll; Фантазия f-moll
12. Ф. Лист. Соната h-moll; Концерт для ф-но с оркестром. №1, № 2.; Венгерская рапсодия № 2.
13. Н. А. Римский-Корсаков. ф-н концерт.

Вокальные формы

1. В. А. Моцарт. Ария Фигаро «Мальчик резвый» из оперы «Свадьба Фигаро»
2. Ф. Шуберт. Вок. циклы: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь». Баллады «Маргарита за прялкой», «Лесной царь».
3. Ф. Лист. «Король жил в фуле когда-то»
4. Э. Григ. Романсы: «Лебедь», «Песня матери», «Первая встреча».
5. М. И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: Вторая песнь Баяна; Ария Руслана, рондо Фарлафа; Опера «Иван Сусанин»: Хор крестьян, «Мы на работу в лес пойдем» Каватина и рондо Антонида; Романсы: «Ночной зефир», «Не искушай», «Ночной смотр».
6. А. С. Даргомыжский. Романсы: «Шестнадцать лет», «Титулярный советник», «Ночной зефир», «Свадьба».
7. А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь»: Песня Галицкого, Ария Игоря, Плач Ярославны, Хор поселян, Ария Кончака.
8. Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»: Проводы масленицы, Ария Снегурочки; Опера «Садко»: из пролога, Песня индийского гостя, Колыбельная Волховы.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины предусмотрены следующие **виды учебной работы**: групповые занятия и самостоятельная работа обучающихся.

Групповые формы работы делятся на несколько видов:

- освоение теоретического материала курса,
- практический анализ структуры произведения, предложенного педагогом или исполняемого в классе по специальности; анализ его основных средств выразительности, краткая образная характеристика музыкального произведения.

В учебном процессе предусматривается использование **интерактивных форм** проведения занятий, что позволяет контролировать процесс усвоения обучающимися материала и уровня формирования соответствующих компетенций. При изучении дисциплины в качестве интерактивных форм обучения используются учебные дискуссии, которые формируют умение корректно интерпретировать и критиковать информацию, полученную в результате работы с литературой или в результате выполнения практического задания; помогают овладеть понятийным аппаратом курса.

В процессе освоения дисциплины особое внимание уделяется **самостоятельной работе** обучающихся. Освоение курса предполагает большой объем самостоятельной работы. К обязательным формам такой работы в курсе относятся самостоятельный анализ обучающимися музыкальных произведений, в том числе исполняемых в классе по специальности, построение схем музыкальной формы, стилевой и жанровый анализ, способность обобщить наблюдения и сделать образную характеристику музыкального произведения.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую обучающимися вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, читальном зале библиотеки, с инструментом, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа включает также изучение учебной, учебно-методической и научной литературы, согласно рекомендованному списку, подготовку к зачету. Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, хрестоматии, а также аудио- и видеоматериалами и т.д.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

Код	Формулировка компетенции
ОПК	Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1	способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности
ОПК-5 —	готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики
ПК	Профессиональные компетенции
-	

Этапы формирования компетенций

Начальный этап:

Обучающийся знает элементарную теорию музыки, основные средства музыкальной выразительности, гармонию, полифонию, основные методы анализа музыкального произведения.

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении обучающимся **порогового уровня** компетенций.

Основной этап:

Обучающийся ориентируется в теоретическом материале курса, знает элементы музыкальной речи и средства музыкальной выразительности – как в классической, так и в современной музыке, учитывает стилевой аспект их применения в музыкальной практике; способен к анализу музыкальных текстов.

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь **стандартного уровня** сформированности компетенций.

Завершающий этап:

Обучающийся свободно ориентируется в теоретическом материале курса; способен реализовывать тесную связь изучаемого материала со своей исполнительской практикой, осознает стилевую принадлежность важнейших элементов музыкальной речи, учитывает эволюционное развитие музыкального языка, способен применять знания в области теории музыкального искусства в исполнительской и педагогической деятельности; владеет навыками анализа музыкальной структуры произведения и всех средств музыкальной выразительности, элементов музыкальной речи, в том числе в музыкальных произведениях современных композиторов, с учетом стилевых особенностей произведения; навыками углубленного прочтения композиторского текста, постижения глубинного смысла исполняемого произведения.

На этом этапе обучающийся достигает **эталонного уровня** сформированности компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Шкала оценивания знаний, умений, владений обучающегося в процессе промежуточной аттестации

Зачтено	Обучающийся уверенно справляется с предложенными заданиями, демонстрирует высокий уровень знаний, уверенно и полно отвечает на вопросы, способен грамотно проанализировать музыкальный текст, уверенно владеет
---------	--

	профессиональной терминологией, необходимой для решения поставленных практических задач.
Не зачтено	«Не зачтено» ставится при условии невыполнения заданий в течение семестра, незнания и непонимания теоретического содержания курса; несформированности практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях, низком качестве выполнения учебных заданий либо их невыполнения.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Общие принципы строения музыкальных произведений (ОПК-1, ОПК-5)
2. Музыкальное произведение: общее понятие, жанровый аспект. Музыкальная форма и композиция (ОПК-1, ОПК-5)
3. Музыкальная тема. Период (ОПК-1, ОПК-5)
4. Простая двухчастная и простая трехчастная формы (ОПК-1, ОПК-5)
5. Сложная трехчастная форма (ОПК-1, ОПК-5)
6. Рондо и рондообразные формы (ОПК-1, ОПК-5)
7. Вариационная форма (ОПК-1, ОПК-5)
8. Сонатная форма (ОПК-1, ОПК-5)
9. Циклические формы (ОПК-1, ОПК-5)
10. Формы и жанры вокальной музыки. Оперные формы (ОПК-1, ОПК-5)
11. Музыкальное произведение: стилевой аспект (ОПК-1)
12. Основные черты стиля эпохи позднего барокко. (ОПК-5)
13. Типичные целостные формы в барокко (ОПК-5)
14. Художественные принципы и жанры музыкального классицизма. (ОПК-5)
15. Типичные целостные формы классицизма (ОПК-5)
16. Основные черты стиля эпохи романтизма. (ОПК-5)
17. Типичные целостные формы музыкального романтизма (ОПК-5)
18. Художественные принципы и жанры музыки XX в. (ОПК-1, ОПК-5)
19. Целостные формы в музыке XX в. (ОПК-5)

Образец теста (ОПК-1, ОПК-5)

1. Подчеркните те музыкальные формы, которые являются типичными для музыкального стиля барокко:
 - период как форма самостоятельной пьесы;
 - сонатная форма;
 - зеркальная форма;

- вариации на basso ostinato;
- рондо-соната;
- концентрическая форма;
- fuga;
- модуляционное рондо;
- открытая форма;
- монтажный тип композиции;
- смешанная форма.

2. Композиционная модуляция – это:

- модуляция из одного музыкального стиля в другой в рамках одной композиции;
- смена преобладающих признаков исходной формы на характерные черты другой формы в рамках одной композиции;
- смена тональностей в связи с драматургическим замыслом композитора.

3. Тональная свобода и структурная независимость вариаций от исходной темы в вариационной форме характерна для:

- старинных вариаций;
- классических вариаций;
- романтических вариаций;
- вариационных форм XX века.

4. Укажите композиционный прием, наиболее характерный для полистилистики в музыке XX века:

- вариативное развитие;
- мотивная разработка;
- стилевая аллюзия.

5. В каких формах и жанрах может встретиться данная композиционная схема: А В св. А1 В1 св. А2 А3 А4 эпиз. В2 св. А5 А6 Кода

- рондо-соната;
- концентрическая форма;
- танец в инструментальной сюите барокко;
- пьеса в инструментальном цикле романтиков;
- медленная часть сонатно-симфонического цикла.

Дайте определение музыкальной форме, отображенной в вышеприведенной схеме: _____.

6. Какое буквенное обозначение соответствует концентрической форме:

- АВА
- АВА₁В₁А₂

- ABCBA
- ABACA
- ABCA

7. Структурная самостоятельность рефрена и развитость эпизодов, а также возможность пропуска рефрена при большом количестве эпизодов – характерная черта формы рондо в музыке:

- барокко;
- романтизма;
- классицизма;
- XX века.

8. Разновидность рондо-сонаты с пропущенным средним проведением рефрена, типа А В А С В А или А В А С А Д А С В А, получила название _____ (по имени композитора).

9. В творчестве какого композитора под влиянием народнопесенной куплетно-вариационной формы были созданы классические образцы вариаций на выдержанную тему в сопрано:

- Л. Бетховен;
- М. Глинка;
- Д. Шостакович;
- Ф. Шуберт.

10. Вокальная форма на основе строф с разным тестом, характеризующая внешними изменениями фактуры и ритмического рисунка в дальнейших повторениях, но сохраняющая опорные точки мелодии, гармонии, структуры, называется

Примерный перечень музыкальных произведений для анализа (ОПК-1, ОПК-5)

1. И. Бах. Части из сюит и партит, речитативы из кантат, прелюдии, фрагменты инструментальных концертов.
2. Й. Гайдн. Части из ораторий.
3. В. Моцарт. Части из сонат, опер, песни.
4. Л. Бетховен. Части из сонат, пьесы.
5. Р. Шуман. Пьесы для фортепиано.
6. Ф. Шопен. Пьесы.
7. М. Глинка. Арии, романсы.
8. П. Чайковский. Пьесы, романсы.
9. С. Прокофьев. Пьесы, части из сонат.

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Текущий контроль и самоконтроль за уровнем результативности изучения дисциплины осуществляется при проверке домашних заданий на

практических занятиях, а также по результатам практической работы с учебниками, учебными пособиями. Учитывается не только качество выполненного задания, но и участие в обсуждении практических заданий других обучающихся.

Итоговый контроль осуществляется в конце семестра на зачете. Устный опрос на зачете состоит из ответа на теоретический вопрос, выполнения практического задания (анализа музыкальной формы предложенного произведения и его музыкально-выразительных средств).

Оценивание осуществляется по следующим критериям:

- полнота и четкость ответа;
- точность выполнения плана анализа музыкального произведения;
- наличие слухового контроля при анализе музыкальной формы;
- способность грамотно и точно определять при анализе основные средства музыкальной выразительности в произведениях.

5.4.1. Содержание текущего, промежуточного и итогового контроля результативности изучения дисциплины

1. Проверка уровня освоения учебного материала, представленного на аудиторных занятиях.
2. Проверка знаний и умений, полученных в ходе самостоятельной подготовки обучающихся к разным типам занятий.
3. Проверка знания и навыков владения основным терминологическим аппаратом в области музыкальной формы.
4. Проверка навыков анализа музыкального произведения, построения его схемы.
5. Проверка способности делать выводы об образной характеристике музыкального произведения, его образного содержания.

5.4.2. Виды текущего, промежуточного и итогового контроля результативности изучения дисциплины

Текущий контроль включает:

- проверку качества подготовки и представления на практических занятиях домашних заданий;
- проверку конспектов учебников и учебных пособий.

Итоговый контроль включает:

- проверку подготовки контрольных вопросов к зачету;
- проверку навыков анализа музыкальной структуры и основных средств выразительности в предложенном музыкальном произведении.

5.4.3. Формы контроля результативности изучения дисциплины

Собеседование по контрольным вопросам – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному вопросу (из перечня **5.3. «Вопросы к зачету»**). При оценивании результатов собеседования определяются следующие критерии оценки результатов:

- качество усвоения знаний (глубина, прочность, систематичность);
- умение применять полученные знания (адекватность применяемых знаний в конкретной ситуации);
- рациональность используемых подходов, умение логически выстроить ответ;
- коммуникативные навыки (умение поддерживать и активизировать диалог).

Проверка **письменных форм контроля** призвана выявить уровень освоения компетенций, позволяющих обучающемуся применять знания по теории музыки в исполнительской и педагогической деятельности. При оценивании результатов письменной контрольной работы определяются следующие критерии оценки результатов:

- точность и грамотность построения заданий;
- многовариантность решения предложенного задания (если таковое возможно);
- внимательность, собранность, умение уложиться в отведенное для заданий время.

При оценивании результатов **анализа музыкальной структуры и музыкально-выразительных средств в предложенном нотном тексте** определяются следующие критерии оценки результатов:

- полнота и грамотность музыкального анализа;
- умение учесть стилевые особенности музыкального произведения;
- выявление связи используемых композитором музыкально-выразительных средств с жанром, стилем произведения;
- умение выявлять выразительные возможности элементов музыкальной речи.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Список основной литературы

1. Банникова, И.И. Гармония и музыкальная форма эпохи барокко : учебное пособие / И.И. Банникова ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный

институт искусств и культуры». - Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. - 99 с. : табл. - Библиогр.: с. 87-88. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276174>

2. Соколов, О.В. О типологии музыкальных форм : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О.В. Соколов ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра теории музыки. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2013. - 40 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312284>

3. Холопов, Ю. Н. Введение в музыкальную форму [Электронный ресурс] / Ю.Н. Холопов. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 432 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226054

4. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений : учебное пособие / В.Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-0392-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/30435>

Список дополнительной литературы

1. Булгакова, С.Н. Эволюция формы мессы и развитие жанров духовной музыки от эпохи раннего Средневековья к XX веку : учебное пособие / С.Н. Булгакова ; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ. - Челябинск : ЧГИК, 2016. - 122 с. : ил. - Библиогр.: с. 61-63 - ISBN 978-5-94839-530-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491438>

2. Присяжнюк, Д.О. Риторический анализ в музыке XX века: (о взаимодействии музыкального и поэтического текстов) : учебное пособие / Д.О. Присяжнюк ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. - Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 64 с. - Библиогр.: с. 44-45. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312274>

3. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В.Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — СПб.: Лань, 2014. — 320 с.

Список литературы, рекомендованной к рассмотрению:

1. Васина-Гросман, В.А. Вокальные формы / В.А. Васина-Гросман. – М., 1963.
2. Гончаренко, С.С. Музыкальные формы XX века / С.С. Гончаренко. – М., 1989.
3. Григорьева, Г. Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века / Г. Григорьева. – М., 1995.
4. Коловский, С.М. Анализ вокальных произведений / С. М. Коловский. – Л., 1988.
5. Мальцева, А.А. Музыкально-риторические фигуры барокко: проблемы методологии анализа: на материале лютеранских магнификатов XVII века: монография / А.А. Мальцева. – Новосибирск: НГТУ, 2014. – 324 с.
6. Мазель, Л.А. Строение музыкальных произведений / Л.А. Мазель. – М., 1984.
7. Музыкальная форма / Под. ред. Ю.Тюлина. – М., 1974.
8. Назайкинский, Е.В. Логика музыкальной композиции / Е.В. Назайкинский– М., 1982.
9. Способин, И.В. Музыкальная форма / И.В. Способин - М., 1984.
10. Холопов, Ю. Н. Музыкальные формы классической традиции. Статьи. Материалы / Ю. Н. Холопов; ред.-сост. Т. С. Кюрегян. – М. : Московская консерватория, 2012. – 564 с., нот., ил.
11. Цукерман, В.А. Анализ музыкальных произведений. Вариационные формы / В.А. Цукерман - М., 1974.
12. Цукерман, В.А. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии / В.А. Цукерман - М., 1988.
13. Чернова, Т.Ю. Драматургия в инструментальной музыке / Т.Ю. Чернова - М., 1984.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине обучающиеся могут использовать ресурсную базу библиотеки (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио- и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; научные и методические материалы библиотеки и др.).

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество

ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru>/ Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>

Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий практического типа, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее проприетарное программное обеспечение:

–лицензионное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

–свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению MicrosoftWindows, MicrosoftOffice, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных неотредактируемых версий документа рекомендуется использовать AcrobatXPro, входящий в состав пакета AdobeCreativeSuite 6 MasterCollection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант» также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы Web of Science и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение KaspeskyEndpointSecurity. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью KaspeskyEndpointSecurity.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения мелкогрупповых занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

158 ауд: фортепиано Petrov, доска настенная меловая, столы, стулья, стол письменный для преподавателя.

301 ауд: фортепиано Petrov, столы, стулья, стол письменный для преподавателя, доска настенная меловая, персональные компьютеры класса CELERON-2,53 ГГц, персональные компьютеры на базе процессора IntelCore i3-3220, проектор, акустическая система.

306 ауд: фортепиано Petrov, столы, стулья, стол письменный для преподавателя, доска настенная меловая, персональные компьютеры класса CELERON-2,53 ГГц, персональные компьютеры на базе процессора IntelCore i3-3220, проектор, акустическая система, midi-клавиатуры, шкаф.

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

209 ауд (читальный зал библиотеки с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза): Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, книжный и документальный фонд, телевизор;

206 ауд (абонемент нотно-музыкальной литературы): Столы, стулья, книжные шкафы, фонд научной, учебно-методической, справочной литературы, нотные сборники.

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обуславливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институтом.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами

воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.