

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

СОГЛАСОВАНО
Учебно-методическим советом
(протокол от «17» марта 2025 г. №7)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебной и воспитательной работе

О.В. Шмакова
«17» марта 2025 г.

Кафедра теории музыки и композиции
(название кафедры)

Рабочая программа дисциплины
Музыкальная форма
(название)

*Основная профессиональная образовательная программа
по направлениям подготовки и специальностям
53.03.05 Дирижирование
профиль «Дирижирование академическим хором»
квалификация (степень) «Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель»
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором (Художественное руководство академическим хором)
квалификация (степень) «Дирижер академического хора. Преподаватель»
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором (Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)
квалификация (степень) «Дирижер оперно-симфонического оркестра. Преподаватель»
53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (Музыкальная педагогика)
квалификация (степень) «Преподаватель»
Форма обучения – очная*

Автор-составитель:
Н. П. Хилько, канд. иск., доцент.

Рассмотрено на заседании
кафедры:
Протокол №5
«19» февраля 2025 г.
Зав. кафедрой: Копосова И.В.

Петрозаводск
2025

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины**
- 3. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 4. Содержание дисциплины**
 - 4.1. Содержание разделов дисциплины*
 - 4.2. Распределение часов по темам и видам занятий*
- 5. Формы контроля**
 - 5.1. Текущий контроль*
 - 5.2. Промежуточный контроль*
 - 5.3. Итоговый контроль*
- 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**
 - 6.1. Основная литература*
 - 6.2. Дополнительная литература*
- 7. Современные базы данных и информационно-справочные системы**
- 8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
- 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- 10. Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины:

Воспитание музыканта, соответствующего потребностям современной музыкальной практики, умеющего постигать логику формообразования разных эпох и стилей.

Задачи дисциплины:

- изучить основные этапы исторического развития музыкальных форм;
- освоить основные типы инструментальных и вокальных форм;
- развить профессиональные навыки анализа музыкальных композиций.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина направлена на формирование:

Код и наименование компетенций	Направление подготовки/специальность
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	53.03.05 Дирижирование профиль «Дирижирование академическим хором» 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыкальная педагогика)
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации;	53.03.05 Дирижирование профиль «Дирижирование академическим хором» 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыкальная педагогика)
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором 53.03.05 Дирижирование профиль «Дирижирование академическим хором» 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыкальная педагогика)
ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором

Знать:

- основные типы форм классической и современной музыки;
- различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);
- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста.

Уметь:

- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;
- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;
- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
- анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания.

Владеть:

- профессиональной терминологией;
- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

53.03.05 Дирижирование профиль «Дирижирование академическим хором»

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(Музыкальная педагогика)

Знать:

- теоретические и эстетические основы музыкальной формы;
- основные этапы развития европейского музыкального формообразования,
- характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

- принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом.

Уметь:

- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
- различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности;
- выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;
- производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
- прочитывать нотный текст во всех его деталях;
- анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития, опираясь на представления, сформированные внутренним слухом.

Владеть:

- профессиональной терминологией;
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
- навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 68 часов практических занятий и 67 часов самостоятельной работы, 9 часов отводится на подготовку к экзамену по дисциплине.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр	
		5	6
Контактная работа (всего)	68	32	36
В том числе:	-	-	
Практические занятия	68	32	36
Самостоятельная работа студента (всего)	67	40	27
Зачет		✓	-

Экзамен	9	-	9
Общая трудоемкость (час.)	144	72	72

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет, цели, виды анализа. Планы выражения и содержания в художественном произведении. Понятие «музыкальный язык». Процессуальное и архитектурное понимание формы.

Тема 2. Жанр и стиль в музыке. Определение жанра (О. Соколова). Классификация жанров. Понятие «обобщение через жанр» (А. Альшванг). Определение стиля (М. Михайлова). Иерархия стилей (исторический, жанровый, национальный, индивидуальный, конкретного произведения). Стилизация. Полистилистика. Силевого анализ.

Тема 3. Гармония как формообразующее средство. Историческая взаимосвязь классической тональности и гомофонных форм. Гармонические средства формообразования (модуляция, тональные планы, функциональное значение аккордов, гармонические каденции). Роль гармонии в создании слитности и расчлененности формы. Общие законы гармонического построения формы.

Тема 4. Мелодия. Определение. Соотношение понятий *мелодия* и *мелодический рисунок*. Специфические черты мелодического процесса. Волновое строение мелодии (прямая, обращенная волна). Мелодическая вершина (виды). Кульминация. Типы мелодического движения (поступенное, скачок, движение по звукам аккорда). Мелодика вокального и инструментального типа. Жанровые особенности.

Анализ: григорианский хорал Аллилуйя, «Vidimus stellam» (Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. Л., 1975, №2); знаменный распев – Воскресная стихира на «Господи воззвах» (Успенский Н. Образцы древнерусского певческого искусства. М., 1968. №22), Бах Месса h-moll, Agnus Dei; Моцарт «О, цитра ты моя», «Волшебная флейта»: Ария Царицы Ночи из 2 д.; Шуберт «Форель»; Глинка «Не называй ее небесной», «Как сладко с тобою мне быть»; Мусоргский «Семинарист», Метнер «Лишь розы увядают». Шостакович «Сатиры» на ст. Саши Чёрного: «Критику».

Тема 5. Ритм. Определение ритма, метра, такта. Квантитативная, квалитативная, силлабическая ритмические системы. Модальная, мензуральная ритмика. Тактометрическая система (основные характеристики). Ритмические системы XX века. Ритмика акцентная, безакцентная, регулярная, нерегулярная. Средства ритмической выразительности. Ритмические рисунки, стопы, группировка тактов

(квадратная, неквадратная). Акцентное, временное, ритмическое варьирование.

Анализ: Окегем Месса «L’homme armé», Agnus Dei; Машо Agnus Dei (Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм... №13); Бетховен Симфония №9, II ч.; Брамс Ода Сафо; Стравинский «Весна священная», «Великая священная пляска»; Прокофьев Мимолетности 1, 10.

Тема 6. Фактура. Определение. Различные компоненты фактуры (голос, партия, пласт, слой, созвучия, ячейки, планы). Контраст рельефа и фона. Типы фактур. Фактурные функции. Фактурный рисунок голосов (фигурация, дублировка). Постоянство и переменность функций фактурных компонентов. Расчленяющие и объединяющие возможности фактуры. Роль фактуры в музыке XX века. Сонористика.

Тема 7. Музыкальный тематизм. Определение темы. Протяженность и форма темы. Фактурный облик темы (тема-мелодия, тема-гармония, темаритм, тема-фактура). Строение темы. Тема и общие формы движения. Приемы тематического развития. Макро- и микротематизм в музыке XX века.

Тема 8. Масштабно-тематические структуры. Масштабное развитие как вид музыкального развития. Периодичность, группы периодичностей. Суммирование. Дробление. Дробление с замыканием.

Анализ: Шуберт Серенада, Глинка «В крови горит огонь желанья», Песнь Маргариты, Рахманинов «Здесь хорошо».

Тема 9. Функции музыкальной формы. «Форма как принцип», «форма как данность» (В. Бобровский). Понятие функции формы. Классификация функций (всеобщие, общие логические, общие и специальные композиционные). Переключение, отключение, совмещение функций. Типы изложения.

Тема 10. Период. Определение. Структура периода. Гармоническое строение периода. Тематическое строение периода. Период как форма миниатюры.

Анализ: Бетховен главные темы I ч. сонат №1, 3, 5, 27 Соната №7, Менуэт. Соната №21, финал. Багатель op. 33 №2, 3, Моцарт «К Хлое», «Волшебник», «Свадьба Фигаро»: ария Керубино «Сердце волнует», Григ «Свадебное шествие в Трольхаугене», Брамс Колыбельная, Шопен Прелюдии a-moll, e-moll, Глинка, «Иван Сусанин»: Песня Вани «Как мать убили», Чайковский «Растворил я окно», «Пиковая дама» ариозо Лизы «Ах, истомилась».

Тема 11. Простые формы. Определение. Простая двухчастная форма (развивающая, контрастная, репризная). Старинная двухчастная форма. Простая трехчастная форма (репризная, безрепризная). Типы середин. Типы реприз.

Тема 12. Сложные формы. Промежуточные формы. Концентрические формы. Определение. Генезис сложных форм. Сложная трехчастная форма. Формы 1-х частей. Типы средних частей (трио, эпизод).

Типы реприз (точная, измененная). Вступление, кода. Сложная двухчастная форма. Разновидности (ямбическая, хореическая, уравновешенная). Промежуточные 3-частные формы. Концентрические формы.

Анализ: Моцарт Симфония №40, ч., Бетховен Сонаты №2, 3 III ч.; Моцарт Фантазия d-moll; Шопен Ноктюрн g-moll, op.37 №1; Мазурки op.41 №2, op. 56 №1; Гендель ария «О радости, печали, мудрости»; Моцарт «Дон Жуан»: ария Церлины №12; Глинка «Стой, мой верный бурный конь», «Песнь Маргариты»; Чайковский «Иоланта»: ариозо Иоланты, «Отчего это прежде не знала», «Мы сидели с тобой», «Я ли в поле да не травушка была»; Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»: Ария Лебеди.

Тема 13. Рондо, рондообразные и рондифицированные формы. Принцип и форма рондо. Жанровый характер рондо. Рефрен (характеристика темы, форма). Характеристика эпизодов. Исторические типы рондо. Продленные трехчастности (3–5-частная, двойная и тройная трехчастная формы). Рондифицированные формы (формы с припевами).

Анализ: Куперен «Девушка»; Дакен «Кукушка»; Моцарт Соната №11, III ч., «Свадьба Фигаро»: ария Фигаро «Мальчик резвый»; Глинка «Ночной зефир», Гайдн. финалы Сонат №30, 50 (по венг. изд.), Моцарт. Рондо a-moll, Соната №11 финал, Бетховен. финалы Сонат № 21, 25. Рондо (op.51); Шуман. Новеллетта №5, Шопен. Рондо op.1, Вальсы №5,7.

Тема 14. Вариационная форма. Вариантная форма. Вариационный принцип и вариационная форма. Оstinатные вариации (basso, soprano). Характеристика темы. Способы варьирования. Строгие орнаментальные вариации. Характеристика темы. Общескрепляющий комплекс. Жанровые вариации. Свободные вариации. Двойные вариации. Композиционные проблемы вариационной формы (завершение, композиционные акценты середины, 3/4 формы). Образование микроциклов. Определение варианта. Композиционные разновидности вариантов (замещение, продолжение, развитие, завершение).

Анализ: Бах Месса h-moll: Crucifixus; Шуберт «Двойник»; Бетховен 32 вариации для ф-но; Глинка «Камаринская», Равель «Болеро», Лядов Вариации на тему Глинки, Римский-Корсаков «Царская невеста»: Ария Марфы из 4 действия; «Снегурочка» хор «Ай, во поле липенька», Глинка «Руслан и Людмила» хоры «Ах, ты свет, Людмила», «Ложится в поле мрак ночной»

Тема 15. Сонатная форма. Сонатные принципы. Сонатная композиция. Экспозиция: разделы главной (характеристика темы, форма) и побочной партий (характеристика темы, форма, перелом). Роль связующей (основные фазы, промежуточная тема) и заключительной. Трехтональная экспозиция. Разработка и ее строение (разделы, волны). Гармонические особенности: тональный план, тональность высшего порядка (С. Танеев). Эпизодическая тема. Эпизод вместо разработки. Отсутствие разработки (неполная сонатная форма). Реприза. Характерные структурные и тональные изменения. Разновидности (динамическая, инотональная, сокращенная, зеркальная,

контрапунктическая). Вступления и коды. Сонатная форма в классическом инструментальном концерте.

Анализ: I ч сонат: Моцарт Соната №8; Бетховен Сонаты №2,3,5, 23, Симфония №5; Шуберт Соната A-dur; Глинка «Руслан и Людмила» ария Руслана «Дай, Перун, булатный меч мне», Танеев хор «Прометей» на ст. Я. Полонского.

Тема 16. Циклические формы. Определение сюиты. Реализация принципа *единства во множестве*. Исторические типы сюиты (старинная танцевальная, новая сюита). Определение сонатно-симфонического цикла. Реализация принципа *множества в единстве*. Семантические стереотипы частей. Тональный план. Разновидности.

Анализ: Бах Английская сюита №2, Бетховен Соната для ф-но №17, Шуман «Лесные сцены» для ф-но, Свиридов «Пушкинский венок».

Тема 17. Контрастно-составные, свободные и смешанные формы. Контрастно-составная форма сочетает свойства циклической и одночастной. Пути преобразования циклических форм в контрастно-составные. Строение частей. Средства контраста. Классификация форм по количеству частей (двухчастная, трехчастная, многочастная); по жанровому генезису (слитно-циклическая, в рамках оперного действия или номера оратории). Смешанные формы. Определение. Рондо-соната как устойчивый тип смешанной формы. Другие виды, возникающие в результате взаимопроникновения: сонатности и цикличности, сонатности и вариационности, вариационности и рондальности. Свободные формы. Определение. Дифференциация: формы, возникшие на видоизменении определенной композиции, сочетающие в себе черты сразу нескольких композиций, имеющие оригинальный композиционный план.

Анализ: Моцарт Фантазия для ф-но *c-moll*, Бетховен Соната для ф-но №8, III часть, Шопен. Баллада №2, Скерцо №2, Лист «Прелюды», Танеев «Иоанн Дамаскин», хор «Иду в неведомый я путь», хор «Развалину башни» на ст. Я. Полонского.

Тема 18. Музыка и слово. Соотношение речи и мелодии. Речевая и музыкальная интонация. Встречный ритм. Речевой и музыкальный синтаксис. Музыка и стихотворный текст. Приемы анализа поэтического текста. Основные принципы вокализации поэтического текста. Роль инструментальной партии.

Тема 19. Формы вокальной музыки. Куплетная. Формы куплета. Запев и припев. Куплетно-вариационная форма. Разные виды варьирования. Сквозная строфическая форма. Приемы внутреннего единства. Вокальные циклы (сюжетные, бессюжетные).

Анализ: Бетховен «К далекой возлюбленной» №1, №5; Шуберт «В путь», «Скиталец», «Песня арфиста» №2; Григ «Люблю тебя»; Мусоргский «Борис Годунов»: Песня Варлаама; Даргомыжский «Вертоград»; Мусоргский «Песни и пляски смерти», Чайковский «Евгений Онегин»: куплеты Трике.

Тема 20. Крупная вокально-инструментальная композиция (оратория, кантата). Оратория. Жанровое многообразие (библейские и светские оратории, пассионы). Генезиса жанра. Классификация ораторий по типу построения текста и языка (оратория Latino и оратория Volgare). Функции хоров, речитативов и арий. Принцип группировки номеров. Кантата. Разновидности (светские, духовные). Кантаты для солиста с сопровождением. Для хора с сопровождением или a capella. Пассионы. Исторические типы (псалмодический, респонсорный, мотетный, ораториальный). Католические и протестантские пассионы. Пассионы в творчестве И.С.Баха. Месса. Строение missa ordinarium. Заупокойная месса (реквием). Роль канонического текста.

Анализ: Бах Месса *h-moll*, Моцарт Реквием, Свиридов кантата «Снег идет» на ст. Пастернака,

Тема 21. Оперные формы. Синтетичность жанра. Влияние текста и сценического действия на формообразование. Типы оперной композиции (номерная и сквозная) Виды оперных речитативов, арий. Формы арий. Формы оперных сцен (репризные, контрастно-составные, сквозного развития). Музыкальное единство оперы (лейтмотивы, тональные планы).

Анализ: Россини «Севильский цирюльник»: финал I действия, Чайковский «Евгений Онегин»: Сцена письма; Верди «Аида»: трио (Аида, Амнерис, Радомес) из I д.

Тема 22. Балетные формы. Балет как синтетический жанр. Исторические типы балета (танцевальный дивертисмент, классический сюжетный, бессюжетный «белый»). Формы (акты, сцены). Формы сцен: *pas de deux*, *grand pas*, *pas d'action*, сюита характерных танцев.

4.3. Распределение часов по темам и видам занятий

№ п/п	Наименование темы дисциплины	ПЗ	СРС	Всего часов
1.	Введение. Категории «музыкальная форма», «музыкальное содержание»; гомофонные формы XVIII–XIX веков; виды анализа.	2		2
2.	Жанр и стиль в музыке.	2	2	4
3.	Гармония как формообразующее средство.	2	2	4
4.	Мелодия.	4	2	6
5.	Ритм.	4	4	8
6.	Фактура.	2	2	4
7.	Музыкальный тематизм.	2	2	4
8.	Масштабно-тематические структуры.	2	2	3
9.	Функции музыкальной формы.	2	2	4
10.	Период.	4	4	8
11.	Песенные (простые) формы.	2	2	4
12.	Сложные формы. Промежуточные формы. Концентрическая форма.	4	2	6
13.	Рондо, рондообразные и рондифицированные формы.	4	6	10

14.	Вариационная форма. Вариантная форма.	6	6	12
15.	Сонатная форма.	8	10	18
16.	Циклические формы.	2	2	4
17.	Контрастно-составные, свободные и смешанные формы.	2	2	4
18.	Музыка и слово.	4	2	6
19.	Формы вокальной музыки.	2	4	6
20.	Крупная вокально-инструментальная композиция.	2	4	6
21.	Оперные формы.	4	4	8
22.	Балетные формы.	2	2	4
	Экзамен		9	9
	Итого:	68	67 (+9 экзамен)	144

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

К формам текущего контроля относится проверка домашних заданий: анализ музыкальных произведений или их фрагментов в соответствии с изучаемой темой. В течение обучения студент выполняет 18 домашних заданий (по 9 в каждом семестре).

5.2. Промежуточный контроль

К формам промежуточного контроля относится зачет в конце 5 семестра. К зачету должны быть представлены все 9 домашних заданий текущего семестра. Зачет проводится в виде письменной контрольной работы по теме «Средства музыкальной выразительности». Контрольная работа состоит из двух заданий: ответы на вопросы по теории; анализ формообразования на уровне определенного средства музыкальной выразительности в заданном произведении или фрагменте.

критерии оценивания зачета

По результатам зачета студенту выставляется оценка: «зачтено», «незачтено»

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся представил все домашние задания за семестр (9 заданий); в контрольной работе не допустил ошибок в первом задании; сделал логичный и аргументированный анализ, продемонстрировал владение терминологией в описании процесса формообразования (хотя бы в одном из предложенных произведений).

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не представил все домашние задания за семестр (9 заданий), допустил ошибки в первом задании, не смог логично и профессионально грамотно описать процесс формообразования ни в одном из предложенных произведений.

5.3. Итоговый контроль

Формой итогового контроля является экзамен в конце 6-го семестра. Экзамен проводится устной форме по билетам, в который входят ответ на теоретический вопрос (по материалу всего курса); анализ формы музыкального произведения с листа. К экзамену должны быть представлены все домашние задания текущего семестра

Принципы и критерии оценивания устного экзамена:

1. При ответе на теоретический вопрос экзаменатор учитывает:
 - знание материала дисциплины;
 - владение профессиональной терминологией;
 - умение связывать теорию с практикой.
2. В анализе формы музыкального произведения экзаменатор учитывает:
 - умение определять границы построений, их функциональное значение;

- умение атрибутировать тип композиции;
- владение профессиональной терминологией;

По результатам экзамена студенту выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется, если при ответе на теоретический вопрос студент обнаружил глубокое знание материала, подкрепив теоретические положения примерами из музыкальной практики, свободное владение профессиональной терминологией, аргументировано отвечал на дополнительные вопросы экзаменатора; правильно определил тип музыкальной формы и ее особенности; в целостном анализе определил жанровые особенности тематизма, акцентировал роль выразительных средств (мелодии, фактуры, гармонии, ритма) в процессе формообразования, представил все домашние задания, выполненные в течение курса (9 заданий).

Оценки «хорошо» студент заслуживает, если при ответе на теоретический вопрос он обнаружил хорошее знание материала, подкрепив теоретические положения примерами из музыкальной практики, свободное владение профессиональной терминологией, отвечал на дополнительные вопросы экзаменатора; при определении формы анализируемых произведений допустил 1–2 ошибки; представил все домашние задания, выполненные в течение курса (9 заданий).

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе на теоретический вопрос студент обнаружил поверхностное знание материала, на смог подкрепить теоретические положения примерами из музыкальной практики, плохо владеет профессиональной терминологией, отвечал на дополнительные вопросы экзаменатора; при определении формы анализируемых произведений допустил 3–4 ошибки; представил 2/3 от всего количества домашних заданий, выполненных в течение курса (9 заданий).

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент при ответе на теоретический вопрос обнаружил слабое знание материала, не

смог подкрепить теоретические положения примерами из музыкальной практики, плохо владеет профессиональной терминологией, не смог ответить на дополнительные вопросы экзаменатора; при определении формы анализируемых произведений допустил более 4-х ошибок; представил менее половины домашних заданий, выполненных в течение курса (9 заданий).

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. *Способин И. В.* Музыкальная форма. М., 2014.
2. *Холопов Ю. Н.* Музыкальные формы классической традиции. Статьи, материалы. М., 2012.
3. *Холопова В. Н.* Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. 4 изд. СПб., 2013.
4. *Холопова В. Н.* Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм. СПб., 2010.

6.2. Дополнительная литература

1. *Бобровский В. П.* Функциональные основы музыкальной формы. М., 2011.
2. *Казанцева Л. П.* Анализ художественного содержания вокального и хорового произведения: Учебное пособие. Астрахань, 2011.
3. *Протопопов В. В.* История сонатной формы. Сонатная форма в русской музыке. М., 2010
4. *Протопопов В. В.* История сонатной формы. Сонатная форма в западноевропейской музыке конца XVIII – 1-й половины XIX века. М., 2013.
- 5 . *Соколов О. В.* Функциональная система музыкальной формы. Нижний Новгород, 2013.
- 6 . *Соколов О. В.* О типологии музыкальных форм. Нижний Новгород, 2013.

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы

ЭБС Лань (коллекция Музыка и театр)
ЭБС Фолиант
Информационно-образовательная система MOODLE
Электронный каталог <http://foliant.ru/catalog/cnsrv>
Национальная электронная библиотека <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
MusicaNeo <https://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/free/>
Научная электронная
библиотека <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>
Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>
Научная электронная библиотека
<https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>

Электронная библиотека республики Карелия
<http://elibrary.karelia.ru/index2.shtml?levelID=011&ID=17>
 Открытая электронная библиотека
 диссертаций <http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/> (поиск по каталогу)
 Электронная библиотека Российского института истории искусств
<http://www.bibl.artcenter.ru/>
 Российский государственный архив литературы и искусства
 Государственный институт искусствознания
<http://sias.ru/publications/books/?e=1>
 РАМ им Гнесиных
http://www.gnesin.ru/mediateka/metodicheskie_materialy/multi...

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение P7 (лицензионное, Российское ПО)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)
9. Операционная система Альт Образование (лицензионное, Российское ПО)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В учебном процессе используются:

- компьютер, аудиосистема;
- доступ к сети Интернет;
- классная доска;
- ноты,
- фортепиано.

10. Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы

Тема 1. Введение.

Литература к теме:

1. *Бонфельд М.Ш.* Музыка. Язык. Речь. Мышление.(Опыт системного исследования музыкального искусства). М., 1991.
2. *Лотман Ю.М.* Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб.,1998. – С.14-285.
3. *Мазель Л.А.* Строение музыкальных произведений. М., 1979.

4. *Холопова В.Н.* Музыка как вид искусства: Музыкальное произведение как феномен: Учеб. пособие. 4-е изд. М., 2002.

Тема 2. Жанр и стиль в музыке.

Литература к теме:

1. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. М., 2003.
2. Соколов О.В. Морфологическая система музыки и ее художественные жанры. Нижний Новгород, 1994.
3. Сохор А. Эстетическая природа жанра в музыке // Вопросы социологии и эстетики музыки. Т. II. Л., 1981.

Тема 3. Гармония как формообразующее средство.

Литература к теме:

1. Берков В. Гармония и музыкальная форма. М.: URSS, 2015. 566 с.
2. Мазель Л. А., Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений. Элементы музыки и методика анализа малых форм. М., 1967. (Глава IV).

Задания для самостоятельной работы:

Анализ:

1. тонального плана: Бетховен Соната №5, I ч., произведения из репертуара, проходимого в классе по специальности.
2. гармонического строения кульминации: романса Рахманинова «Весна».

Тема 4. Мелодия.

Литература к теме:

1. Арановский М. Синтаксическая структура мелодии. М., 1991.
2. Бергер Н.А. Мелодия. Пространственные параметры. Монография. СПб., 2010.
3. Бергер Н. А. И песенка, и fuga, и соната... Примеры для мелодического анализа. Учебно-методическое пособие для педагогов музыкальных школ, училищ и вузов. СПб., 2013.
4. Задерацкий В.В. Музыкальная форма. Вып.1. М., 1995.
5. Мазель Л. О мелодии. М., 1952.
6. Холопова В. Н. Теория музыки: Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм. СПб., 2002.

Задания для самостоятельной работы:

Анализ:

1. мелодии: арии Царицы Ночи «Ужасной мести жаждет сердце» из «Волшебной флейты» Моцарта, Глинка «Как сладко с тобою мне быть», Штраус Р. «Безвременник».
2. мелодии в сравнении: Балакирев «Грузинская песня», Рахманинов «Не пой, красавица, при мне».

Тема 5. Ритм.

Литература к теме:

1. *Харлап М.Г.* Тактовая система музыкальной ритмики // Проблемы музыкального ритма. Сб. статей. М., 1978.

2. *Харлап М.Г.* Ритм и метр в музыке устной традиции. М., 1986.

3. *Холопова В. Н.* Теория музыки: Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм. СПб., 2002.

Задания для самостоятельной работы:

Анализ:

1. ритмической организации в аспекте соотношения регулярной и нерегулярной ритмики в «Сказках старой бабушки» Прокофьева (на выбор одна пьеса).

Тема 6. Фактура.

Литература к теме:

1. *Задерацкий В.В.* Музыкальная форма. Вып. 1. М.; 1995.

2. *Скребкова-Филатова М.С.* Фактура в музыке: Художественные возможности. Структура. Функции. М., 1985.

3. *Холопова В. Н.* Теория музыки: Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм. СПб., 2002.

Задания для самостоятельной работы:

Анализ:

1. фактурной организации: Бетховен, Соната №17 (экспозиция); Рахманинов «Сирень»

Тема 7. Музыкальный тематизм.

Литература к теме:

1. *Лаул Р.* Мотив и музыкальное формообразование. Л., 1987.

2. *Ручьевская Е.* Функции музыкальной темы. Л., 1977.

3. *Тюлин Ю.* Строение музыкальной речи. Л., 1962.

4. *Холопова В. Н.* Теория музыки: Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм. СПб., 2002.

Задания для самостоятельной работы:

Анализ:

1. тематического развития: Моцарт Соната №8 (экспозиция, разработка); Рахманинов «Здесь хорошо».

Тема 8. Масштабно-тематические структуры.

Литература к теме:

1. *Мазель Л.А., Цуккерман В.А.* Анализ музыкальных произведений. М., 1967 (глава VII)

Задания для самостоятельной работы:

Анализ:

масштабного развития: Шуберт «Двойник», Глинка «Песнь Маргариты» произведения из репертуара по ОКФ.

Сочинить мелодии, в основе которых лежат: а) периодическая структура, б) структура суммирования, в) структура дробления с замыканием.

Тема 9. Функции музыкальной формы.

Литература к теме:

1. Бобровский В.П. Функциональные основы музыкальной формы М., 1978.
2. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
3. Способин И. В. Музыкальная форма. М., 1984.

Задания для самостоятельной работы:

Анализ:

функций музыкальных построений: Чайковский, «Времена года»: «Осенняя песнь»; произведения из репертуара, проходящего в классе по специальности.

Тема 10. Период.

Литература к теме:

1. Кюрегян Т. С. Форма в музыке XVII–XX веков. М., 1998.
2. Федосова Э.П. Историко-эстетические основы формирования структуры периода в инструментальной музыке. М., 1984.
3. Холопов Ю.Н. Метрическая структура периода и песенных форм // Музыкальные формы классической традиции. Статьи. Материалы. М., 2012. С.266–323.
4. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие для музыкальных вузов. 2-е изд. СПб., 2001.

Задания для самостоятельной работы:

Анализ:

экспозиционных периодов: Чайковский, «Детский альбом»: Утренняя молитва, Полька, Мама, Камаринская; Шуман, Альбом для юношества: «Незнакомец», «Сицилийская песенка».

Сочинить мелодии в форме: а) однотонального квадратного периода повторного строения, б) модулирующего периода с расширением, в) периода из 3-х предложений.

Тема 11. Песенные (простые) формы.

Литература к теме:

1. Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. Л., 1988.
2. Кюрегян Т. С. Форма в музыке XVII–XX веков. М., 1998.
3. Холопов Ю.Н. Метрическая структура периода и песенных форм // Музыкальные формы классической традиции. Статьи. Материалы. М. 2012. С.266–323.
4. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие для музыкальных вузов. 2-е изд. СПб., 2001.

5. *Цуккерман В.* Общие принципы развития формообразования. Простые формы. М., 1980.

Задания для самостоятельной работы:

Анализ:

Чайковский, Детский альбом: Старинная французская песенка, Шарманщик поет, Полька. Шуберт, «Девушка и смерть», «Шестнадцать лет», Чайковский «День ли царит».

Тема 12. Сложные формы. Промежуточные формы. Концентрические формы.

Литература к теме:

1. Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. Л., 1988.

2. *Цуккерман В.* Анализ музыкальных произведений: Сложные формы: Учебник. М., 1984.

Задания для самостоятельной работы:

Анализ:

Моцарт, Соната №11, II ч.; Шопен, Ноктюрн f-moll, op 55, Глинка, «Давно ли роскошно ты розой цвела», Шуберт «Любопытство» («Прекрасная мельничиха»), Россини, «Севильский цирюльник»: каватина Розины, Чайковский «Иоланта»: ариозо Иоланты «Отчего это прежде не знала».

Тема 13. Рондо, рондообразные и рондифицированные формы.

Литература к теме:

1. *Головинский Г.* Рондо. М., 1961.

2. *Григорьева Г.* Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века. М., 1995.

3. *Задерацкий В.В.* Музыкальная форма. Вып. 2. М.; 2008.

4. *Холопова В. Н.* Формы музыкальных произведений: Учебное пособие для музыкальных вузов. 2-е изд. СПб., 2001.

5. *Цуккерман В.* Анализ музыкальных произведений: Рондо в его историческом развитии: Учебник. Ч. I. М., 1988, Ч. II: М., 1990.

Задания для самостоятельной работы:

Анализ: Куперен, «Кумушки», Дакен, «Кукушка», Гайдн, Соната D-dur (Hob.37), финал; Глинка «Ночной зефир», Даргомыжский «Ночной зефир», Шопен Вальс cis-moll.

Тема 14. Вариационная форма. Вариантная форма.

Литература к теме:

1. Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. Л., 1988.

2. *Задерацкий В.В.* Музыкальная форма. Вып. 1. М.; 1995.

3. *Протопопов Вл.* Вариационные процессы в музыкальной форме. М., 1967.

4. *Лаврентьева И.* Вариантность и вариантная форма в песенных циклах Шуберта // От Люлли до наших дней. Сб. статей. М., 1967.

5. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие для музыкальных вузов. 2-е изд. СПб., 2001.

6. Цуккерман В. «Камаринская» Глинки и ее традиции в русской музыке. М., 1957.

7. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Вариационная форма. 2-е изд. М., 1987.

Задания для самостоятельной работы:

Анализ: Бах, Месса h-moll, Crucifixus; Глинка «Руслан и Людмила»: Турецкий танец, Бетховен 12 вариаций из «Волшебной флейты» Моцарта; Глинка Вариации на тему «Среди долины ровныя», Лядов Вариации на тему Глинки,

Чайковский, «Пиковая дама»: Романс Полины.

Тема 15. Сонатная форма.

Литература к теме:

1. Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. Л., 1988.

2. Баранова И.Н. Особые экспозиции в сонатной форме XIX века. СПб., 1999.

3. Горюхина Н. Эволюция сонатной формы. Киев, 1970.

4. Задерацкий В.В. Музыкальная форма. Вып. 2. М.; 2008.

5. Климовицкий А. Зарождение и развитие сонатной формы в творчестве Д. Скарлатти // Вопросы музыкальной формы. Сб. статей. Вып.1. М., 1967.

6. Кюрегян Т.С. Форма в музыке XVII–XX веков. М., 1998.

7. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие для музыкальных вузов. 2-е изд. СПб., 2001.

Задания для самостоятельной работы:

Анализ: Моцарт, Сонаты №№ 5, 8, I ч. (на выбор 1); Бетховен Сонаты № 3, 5, I ч. (на выбор 1); № 17 II ч.; Глинка «Руслан и Людмила»: ария Руслана, Танеев «Развалину башни».

Тема 16. Циклические формы.

Литература к теме:

1. Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. Л., 1988.

2. Арановский М. Симфонические искания. Л., 1979.

3. Протопопов В.В. Некоторые особенности сонатно-симфонических циклов Бетховена // Протопопов В.В. Избранные исследования и статьи. М., 1983.

4. Холопова В.Н. Типы новаторства в музыкальном языке русских советских композиторов среднего поколения // Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. М., 1982.

5. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие для музыкальных вузов. 2-е изд. СПб., 2001.

6. *Яворский Б.* Сюиты Баха для клавира. М., 2006.

Задания для самостоятельной работы:

Анализ организации циклов Шуман «Любовь и жизнь женщины», Бетховен соната № 17.

Тема 17. Контрастно-составные, свободные и смешанные формы.

Литература к теме:

1. *Протопопов В.В.* Контрастно-составные музыкальные формы // Протопопов В.В. Избранные исследования и статьи. М., 1983.

2. *Протопопов В.В.* Вторжение вариаций в сонатную форму // Протопопов В.В. Избранные исследования и статьи. М., 1983.

3. *Канчели М.* Крупная одночастная форма в музыке XIX и на рубеже XX века. Тбилиси, 1969.

4. *Мазель Л.* Некоторые черты композиции в свободных формах Шопена // Исследования о Шопене. Сб. статей. М., 1971.

Анализ: Моцарт. Фантазия с-moll, Шопен Скерцо №2.

Тема 18. Музыка и слово.

Литература:

1. Анализ вокальных произведений / Под ред. О. П. Коловского. – Л., 1988.

2. *Лаврентьева И. В.* Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. – М., 1978.

3. *Лотман Ю. М.* Структура художественного текста. – М., 1970.

4. *Новинская Л. П.* Введение в стиховедение. Метрика. Ритмика. Строфика. Стих и смысл: Учебное пособие. – Петрозаводск. 2003.

5. *Ручьевская Е. А.* О соотношении слова и мелодии в русской камерно-вокальной музыке начала XX в. // Русская музыка на рубеже XX века: Сб. статей. – Л., 1966.

6. *Ручьевская Е. А.* О методах претворения и выразительном значении речевой интонации (на примере творчества С. Слонимского, В. Гаврилина и Л. Пригожина) // Поэзия и музыка. М., 1973

7. *Ручьевская Е. А.* «Руслан» Глинки, «Тристан» Вагнера и «Снегурочка» Римского-Корсакова. Стиль. Драматургия. Слово и музыка – СПб., 2002.

Анализ соотношения поэтического текста и музыки в следующих сочинениях:

1. Глинка. «Песнь Маргариты»;

2. Рахманинов. «Ночь печальна»;

3. Прокофьев. Цикл на стихи А. Ахматовой (1 миниатюра на выбор) **или** Шостакович. «Сатиры» на стихи Саши Черного (1 миниатюра на выбор);

Тема 19. Формы вокальной музыки.

Литература к теме:

1. Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. Л., 1988.

2. *Лаврентьева И.* Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. М., 1978.

3. *Холопова В. Н.* Формы музыкальных произведений: Учебное пособие для музыкальных вузов. 2-е изд. СПб., 2001.

Задания для самостоятельной работы:

Анализ формы: Глинка «Прощание с Петербургом» №№ 1, 3, 5, 8, 12 (3 миниатюры на выбор).

Тема 20. Крупная вокально-инструментальная композиция (оратория, кантата).

Литература к теме:

1. Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. Л., 1988.

2. *Друскин М.* Пассионы И.С.Баха. М., 1972.

3. *Горная И.Н.* Пассионные жанры в венском классицизме // Эволюционные процессы музыкального мышления. Л., 1986.

4. *Горная И.Н.* Сюжет классицистской оратории в свете диалога барокко и классицизма // Теория, история, психология музыки. Петрозаводск, 1990.

5. *Розенов Э.К.* Очерк истории оратории // Розенов Э.К. Статьи о музыке. Избранное. М., 1982.

6. *Швейцер А.* И.С.Бах. М., 2001.

Задания для самостоятельной работы:

Анализ: Анализ композиции в кантате Рахманинова «Весна».

Тема 21. Оперные формы.

Литература к теме:

1. Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. Л., 1988.

2. *Друскин М.* Вопросы музыкальной драматургии оперы. М., 1952.

3. *Гейлиг М.* Форма в русской классической опере. М., 1968.

4. *Ручьевская Е.А.* «Руслан» Глинки, «Тристан» Вагнера и «Снегурочка» Римского-Корсакова. Стил. Драматургия. Слово и музыка. СПб, 2002.

5. *Протопопов В.В.* Некоторые особенности оперной формы Римского-Корсакова // Протопопов В.В. Избранные исследования и статьи. М., 1983.

6. *Ярустовский Б.* Драматургия русской оперной классики. М., 1953.

Задания для самостоятельной работы:

Анализ: Бородин, «Князь Игорь»: Пролог.

Тема 22. Балетные формы.

Литература к теме:

1. Балет. Энциклопедия. М., 1981.

2. *Карп П.* О балете. М., 1967.

3. *Катонова С.* Музыка советского балета. Л., 1980.

4. *Линькова Л.А.* О драматургии балета // Музыка и хореография современного балета. Вып.3. М., 1979.

5. *Холопова В.* Музыкально-хореографические формы русского классического балета // Музыка и хореография современного балета. Вып.4. М., 1982.

Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие для музыкальных вузов. 2-е изд. СПб., 2001.