

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

Рабочая программа дисциплины
История и теория музыкальных форм и жанров

*Основная профессиональная образовательная программа
по направлениям подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
53.04.02 Вокальное искусство
53.04.04 Дирижирование
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство*

Квалификация: магистр

Форма обучения – очная

Автор-составитель:

Горная И. Н., доктор искусствоведения, профессор.

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

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. *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 рекомендации по организации самостоятельной работы магистрантов**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины является формирование целостного представления о музыкальных жанрах в истории европейской музыкальной культуры от ренессанса до современности для свободного применения этих представлений в теоретическом и практическом аспектах научной деятельности.

Задачами дисциплины являются:

- совершенствование навыков анализа разворачивания композиционной структуры в музыкальных жанрах разных исторических эпох;
- выявление органической взаимосвязи структуры с прочими сторонами музыкальной композиции;
- усвоение необходимых терминов и понятий.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина направлена на формирование:

Код и наименование компетенций	Направление подготовки
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	53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 53.04.02 Вокальное искусство 53.04.04 Дирижирование
ПКО-2. Способен самостоятельно осуществлять исследования в социально-культурной сфере	53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» (профиль «Музыковедение»)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные художественные методы и стили в истории искусства;
- фундаментальные музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии, социологии современной музыкальной и художественной культуры;

уметь:

- работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
- излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории музыкального искусства;

владеть:

- профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 32 часа контактной работы, 40 часов самостоятельной работы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		3
Контактная работа (всего)	32	32
В том числе:		
Лекционные занятия	32	32
Самостоятельная работа студента (всего)	40	40
Зачет	-	✓
Общая трудоемкость (час.)	72	72

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Теория жанра в отечественном музыкознании. Проблемы определения жанра в музыке. Способы классификации жанров. Систематика В. Цуккермана, А. Сохора, О. В. Соколова. О содержании терминов: жанровое цитирование, жанровая трансформация, жанровое развитие, жанровое варьирование, жанровая модуляция, жанровая полифония или жанровый контрапункт, жанровое вкрапление, взаимопроникновение жанров и жанровый сплав, жанровый коллаж.

Тема 2. Песенные жанры и формы эпохи Ренессанса: вопросы истории и теории. Исторический контекст. Состояние национальных языков. Общезнакомая характеристика ренессансных песен. Одноголосная песня. Многоголосная песня. Фроттола. Виланелла. Разновидности виланеллы. Джустиниана. Вилотта. Мореска. Тодеска. Грегеска. Канцонетта. Балетто. Итальянские жанры за рубежом. Вильянсико. Шансон. Lied. Кводлибет. Иностранные разновидности кводлибета. Протестантский хорал. Сольная песня с инструментальным сопровождением.

Тема 3. Музыкальные формы и жанры эпохи барокко. Неаполитанская оперно-ораториальная школа. Духовная кантата в творчестве И. С. Баха. Фуга. Концерты Антонио Вивальди, Арканджело Корелли. Жанр концерто-гроссо. Барочная сюита. Сонаты Доменико Скарлатти. Чакона. Пассакалия. Хоральная прелюдия. Французская увертюра. Итальянская увертюра. Барочная одночастная форма. Барочная двухчастная форма. Барочные трехчастная и многочастная формы. Составные формы. Контрастно-составные формы. Вариационные формы. Вариации на basso ostinato. Хоральные обработки. Формы с рефреном или ригурнелем. Куплетное рондо. Концертная

форма. Старинная сонатная форма. Барочная сонатная форма. Предклассическая сонатная форма. Вокальные формы. Формы арии. Циклические формы. Инструментальные циклы.

Тема 4. Музыкальные жанры и формы классицизма. Художественный канон классической формы. Смысловые и структурные основы классических музыкальных форм. Классическая метрика. К истории классических форм. Период и большое предложение. Песенные формы. Тема с вариациями. Формы рондо. Сонатная форма. Методика анализа формы. Метрическая структура периода и песенных форм. Общая система форм. Песня и ход. Взаимодействие песен и ходов. Разнообразие видов хода. Различие между ходом и связующей частью, ходом и разработкой. Песенные формы. Три рондо. К исторической типологии музыкальных форм. Формы оперные. Модуляция и формообразование. К анализу Allegretto scherzando из Восьмой симфонии F-dur Бетховена. Каденция солиста в XVIII — начале XIX века: теория и практика.

Тема 5. Музыкальные жанры и формы романтизма. О форме скерцо у Шуберта. Фортепианная миниатюра Шопена. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. Музыкальные формы Шопена в контексте эстетических идей эпохи. О принципах композиции Шопена: загадка финала Сонаты b-moll. Заметки о метрике Шопена. Свободные формы в музыке Шопена. О системе музыкальных форм в симфониях Чайковского. К проблеме классификации музыкальных форм. Вокальные формы в музыке Чайковского. Мусоргский как мастер музыкальной формы. «Картинки с выставки».

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Л	СР	Всего
1.	Теория жанра в отечественном музыкознании	5	4	9
2.	Песенные жанры и формы эпохи Ренессанса	5	6	11
3.	Музыкальные формы и жанры эпохи Барокко	8	10	18
4.	Музыкальные формы и жанры классицизма	7	10	17
5.	Музыкальные жанры и формы романтизма	7	10	17
	ИТОГО:	32	40	72

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль включает в себя опросы на уроках и выполнение домашних заданий. Их перечень см. в Разделе 10. Замечания и пожелания по поводу выполненных заданий высказываются педагогом в устной форме.

5.2. Итоговый контроль

Формой итогового контроля выступает зачет, который проводится в конце 3 семестра. Обучающийся допускается до зачета при условии выполнения всех заданий в течение курса. Зачет проводится в устной форме, по билетам. Билет включает два вопроса.

Список вопросов к зачету:

1. Жанровая характеристика ренессансных песен.
2. Неаполитанская оперно-ораториальная школа. Жанры и формы.
3. Светские оратории Генделя.
4. Пути эволюции классицистского концерта.
5. Сонатные формы в позднем стиле Бетховена.
6. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма.
7. Симфонизм Шумана и Брамса.
8. Свободные формы Шопена.
9. Симфонии Чайковского. Проблемы цикла.
10. Вокальные циклы Г. Вольфа.

При оценивании ответа учитывается:

- Владение теоретическим материалом курса (знание жанров и форм ренессанса, барокко, классицизма, романтизма и их характерных особенностей и т.д.)
- Четкость и ясность изложения материала;
- Владение необходимой терминологией;
- Аргументированность ответов на вопросы.

Критерии оценивания зачета:

Оценка «зачтено» ставится, если студент отвечает на теоретические вопросы верно, подкрепляет сказанное 2-3 примерами из музыкальной практики, отвечает на вопросы по теме, при этом им выполнено не менее 80% домашних заданий.

Оценка «не зачтено» ставится, если студент отвечает на теоретические вопросы, допуская существенные ошибки, не подкрепляет сказанное примерами из музыкальной практики, не отвечает на вопросы по теме, при этом им выполнено менее 80% домашних заданий.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Бедуш Е., Кюрегян Т. Ренессансные песни. – М.: НИЦ «Московская консерватория»; «Композитор», 2007.
2. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Ч. 2. Музыкальный язык и принципы музыкальной композиции. Ч.3. Поэтика и стилистика. – М.: Композитор, 2007.

3. Коробова А.Г. Теория жанров в музыкальной науке: история и современность. – М.: МГК, 2007.

4. Холопов Ю. Музыкальные формы классической традиции: Статьи. Материалы. – М.: Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2012.

5. Холопов Ю. О принципах композиции старинной музыки: статьи и материалы. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2015.

6.2. Дополнительная литература

1. Арановский М. Симфонические искания. – Л., 1979¹.

2. Арановский М. Структура музыкального жанра и современная ситуация в музыке // Музыкальный современник. Вып. 6. – М., 1987*.

3. Баранова И.Н. Особые экспозиции в сонатной форме XIX века. – СПб., 1999*.

4. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. – М., 2011.

5. Кон Ю. Избранные статьи о музыкальном языке. – СПб., 1994*.

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

7. Лобанова М. Западноевропейское барокко: проблемы эстетики и поэтики. – М., 1994*.

8. Протопопов В. История сонатной формы: сонатная форма в западноевропейской музыке конца XVIII – 1-й половины XIX века. – М.: Музыка, 2013. – 190 с.

9. Соколов О.В. Из истории форм европейской музыки XII–XIX веков: учеб.-метод. пособие. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 2009. – 48 с.

10. Холопов Ю. Введение в музыкальную форму. – М.: Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2006.

Современные базы данных и информационно-справочные системы

1. Холопов Ю. Введение в музыкальную форму. - М.: Директ-Медиа, 2014. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226054>

2. Соколов О. Избранное: сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2013. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312276>.

3. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: <http://www.rsl.ru/>

4. Официальный сайт Российской академии музыки им. Гнесиных <http://www.gnesin-academy.ru/>

5. Архив классической музыки: <http://classic-online.ru/>

6. Нотная библиотека: <http://www.notelibrary.ru/>

7. Мемориальный веб-сайт Ю. Н. Холопова: <http://www.kholopov.ru/index.html>.

8. Веб-сайт журнала «Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных»: <http://uz-gnesin-academy.ru>

¹ Не переиздавалось.

9. Веб-сайт журнала «Вестник РАМ им. Гнесиных»: <http://gnesin-academy.ru/vestnikram/>

10. Вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова «MUSICUS»: <http://www.conservatory.ru/musicus>

11. Научный журнал Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова «Opera musicologica»: http://www.conservatory.ru/opera_musicologica.

12. Научный журнал «Научный вестник Московской консерватории»: <http://nv.mosconsv.ru/>

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 Р7 (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 рекомендации по организации самостоятельной работы магистрантов

Тема 1. Теория жанра в отечественном музыкознании

Цели и задачи: дать представление об основных системах классификации жанра в музыке. Обозначить проблемы определения жанра в музыке. Выявить содержание терминов: жанровое цитирование, жанровая трансформация, жанровое

развитие, жанровое варьирование, жанровая модуляция, жанровая полифония или жанровый контрапункт, жанровое вкрапление, взаимопроникновение жанров и жанровый сплав, жанровый коллаж.

Литература к теме:

1. *Альшванг А.А.* Проблемы жанрового реализма: Оперные жанры «Кармен» // *Альшванг А. Избранные статьи. Т.1.* М., 1964. С.97-103.
2. *Аппалонова И.В.* Жанровый канон симфонической поэмы и его преломление в инструментальной музыке XIX- начала XX века. 2009.
3. *Арановский М.Г.* Структура муз. жанра и современная ситуация в музыке // *Муз. современник. Вып. 6.* – М., 1987.
4. *Зенкин К.В.* Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. – М., 1997.
5. *Конен В.* Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века. М., 1994.
6. *Коробова А.Г.* Теория жанров в музыкальной науке: история и современность. – М.: МГК, 2007.
7. *Лобанова М.* Музыкальный стиль и жанр: история и современность. М.: Сов.композитор, 1990. – 312 с.
8. *Музыкальные жанры: Сб. статей / под. ред. Г.Поповой.* – М.: Музыка, 1968.
9. *Музыкальный язык, жанр, стиль: Проблемы теории и истории: Сборник науч. трудов.* М.: МГК, 1987. – 186 с.
10. *Назайкинский Е.В.* Стиль и жанр в музыке. М.: Владос, 2003.
11. *Попова Т.В.* Музыкальные жанры и формы. 2-е изд. М., 1954.
12. *Скребков С.* Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1974.
13. *Скребкова-Филатова М. С.* Некоторые проблемы жанрового анализа в музыке// *Проблемы муз. жанра.* М., 1981.
14. *Соколов О.В.* К проблеме типологии музыкальных жанров // *Проблемы музыки XX века.* Горький, 1977.
15. *Соколов О.В.* Морфологическая система музыки и ее художественные жанры. – Нижний Новгород, 1994.
16. *Сохор А.Н.* Эстетическая природа жанра в музыке. М.1968.
17. *Сохор А.Н.* Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы // *Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров.* М., 1971.
18. *Старчеус М.* Новая жизнь жанровой традиции // *Муз. современник. Вып. 6.* – М., 1987.
19. *Цуккерман В.А.* Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., 1964.

Задание для самостоятельной работы:

Прочитать рекомендованную литературу из списка

Тема 2. Песенные жанры и формы эпохи Ренессанса

Цели и задачи: дать краткий обзор жанров и форм ренессансной песни. Изучить особенности фроттолы, виланеллы и разновидности виланеллы.

Литература к теме:

1. *Бедуш Е., Кюрегян Т.* Ренессансные песни. М.: Московская консерватория Издательский Дом «Композитор», 2007.
2. *Грубер Р.И.* История музыкальной культуры. Т.1, ч.2. – М., 1941.
3. *Грубер Р.И.* История музыкальной культуры. Т.2, ч.1. – М., 1953.
4. *Грубер Р.И.* История музыкальной культуры. Т.2, ч.2. – М., 1959.
5. *Грубер Р.И.* Всеобщая история музыки. Т.1, ч.2. – М., 1965.

6. *Евдокимова Ю., Симакова Н.* Музыка эпохи Возрождения. – М., 1982.
7. *Кюрегян Т.С.* Форма в музыке XVII–XX веков. М., 1998.
8. *Маклыгин А.Л.* О формообразовании в вокальной музыке эпохи Возрождения. – Казань, 1990.
9. *Пэрриш К., Оул Дж.* Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. Л.: Музыка, 1975.
10. *Симакова Н.А.* Вокальные жанры эпохи Возрождения. – М., 1985.
11. *Холопова В.Н.* Формы музыкальных произведений. СПб., 1999.
12. *Холопов Ю.* О принципах композиции старинной музыки: статьи и материалы. Издательство: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2015.

Задание для самостоятельной работы:

Прочитать рекомендованную литературу из списка и подготовить устное заключение по обзору.

Тема 3. Музыкальные жанры и формы Барокко

Цели и задачи: дать представление об основных барочных жанрах и формах.

Литература к теме:

1. *Абызова Е.Н.* Некоторые вопросы тематизма и формы скрипичных концертов И.С. Баха // Вопросы теории музыки. М.: Музыка, 1975. – Вып. 3. – С. 237–271.
2. *Бочаров Ю.* Бах, Гендель, Телеман и французская увертюра // Проблемы музыкального искусства немецкоязычных стран. — М., 1990.
3. *Бочаров Ю.* Французская увертюра в музыке эпохи барокко. — М., 1998.
4. *Бутир Л.М.* О роли концертов в творческом наследии И.С. Баха // Вопросы теории и эстетики музыки. Л.: Музыка, 1974. — Вып. 13. – С. 187–214.
5. *Бутир Л. М.* Заметки о тональных планах в концертной форме И. С. Баха (модуляция как выбор и сочетание) // Теория, история и психология музыкального искусства. — Петрозаводск, 1990.
6. *Власов А.* Позднебарочная и раннеклассическая гармония: о стилевых критериях// *Laudamus*. М.: Композитор, 1992. – С.244–252.
7. *Габай Ю.* К проблеме семантического инварианта жанра. Контекст жанра *Passionmusik* // Жанрово-стилистические тенденции классической и современной музыки. – Л., 1980.
8. *Габай Ю.* О принципе единства в пассионах Баха // Вопросы музыкального стиля. – Л., 1978.
9. *Генова Т.* Из истории *basso ostinato* XVII-XVIII веков (Монтеверди, Перселл, Бах и другие) // Вопросы музыкальной формы. Вып. 3. – М., 1977.
10. *Гершкович Ф.* Об одной инвенции Иоганна Себастьяна Баха (К вопросу о происхождении венской сонатной формы) // Гершкович Ф. О музыке. — М., 1991.
11. *Горюхина Н.* Стиль музыки И. С. Баха // И. С. Бах и современность. — Киев, 1985.
12. *Грошикова Н.* Ваг-форма в хорах кантат И. С. Баха // Теоретические проблемы музыкальной формы. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 61. — М., 1982.
13. *Друскин М.* Пассионы и мессы И. С. Баха. — Л., 1976.
14. *Друскин М.С.* Иоганн Себастьян Бах. М.: Музыка, 1982. - 383с.
15. *Евдокимова Ю. К.* Органные хоральные обработки Баха // Русская книга о Бахе. — М., 1986.

16. *Евдокимова Ю.К.* О диалектике становления сонатной формы в итальянской клавирной музыке // Из истории зарубежной музыки. М.: Музыка, 1980. - Вып.4. - С.142-165.
17. *Епишин А.* История и теория итальянской трио-сонаты: автореферат. кандидата искусствоведения. СПб., 1995. 19 с.
18. *Епишин А.* Магия музыки барокко: итальянская трио-соната. СПб., 2006. 148 с.
19. *Захарова О.* Риторика и западноевропейская музыка XVII-первой половины XVIII в.: принципы, приемы. М., 1983. — 77 с.
20. *Зейфас Н.* Традиции барокко в музыке Моцарта // Музыкальная академия. — 1992. — №2. — С. 184–186.
21. *Зейфас Н.М.* Concerto grosso в музыке барокко // Проблемы музыкальной науки. — М.: Сов. композитор, 1975. — Вып.3. — С. 379–406.
22. *Иванова Л. П.* Концертная форма в первых частях Бранденбургских концертов И. С. Баха // Форма и стиль. Сб. Трудов ЛОЛГК им. Н. А. Римского-Корсакова. Часть II. — Л., 1990.
23. *Катунян М.* Музыкально-теоретические идеи и композиция эпохи барокко // Музыка. Научно-реферативный сборник (Информкультура). Вып. 4. — М., 1980.
24. *Катунян М.* Рефренная форма XVI-XVII веков (К становлению музыкальных форм эпохи Барокко) // Проблемы музыкальных форм в теоретических курсах вуза. Сб. трудов РАМ им. Гнесиных, РГК им. С. В. Рахманинова. Вып. 132. — М., 1994.
25. *Катунян М.* Становление понятия тональности в музыкальной теории XVII–XVIII веков // Проблемы организации музыкального произведения. — М., 1979.
26. *Лаврентьева И.* Некоторые особенности форм вокально-хоровой музыки XVIII в. // Из истории форм и жанров вокальной музыки (сб. научных трудов). М., 1982. С. 54-70.
27. *Ливанова Т. Н.* Музыкальная драматургия И. С. Баха и ее исторические связи. Часть I. М., 1948. Часть II. М., — 1980.
28. *Ливанова Т.* Проблема стиля в музыке XVII в. // Ливанова Т. Из истории музыки и музыкознания за рубежом. — М., 1980.
29. *Лобанова М.* Западноевропейское барокко: проблемы эстетики и поэтики. — М., 1994.
30. *Лобанова М.* Некоторые композиционные аспекты Шести мотетов И. С. Баха в связи с музыкально-эстетическими представлениями немецкого барокко // Проблемы организации музыкального произведения. М., 1979.
31. *Лукьянова Н.* Об одном принципе формообразования в хоральных обработках из кантат И. С. Баха // Проблемы музыкознания. Вып. 2. — Киев, 1975.
32. *Луцкер П.В., Сусидко И.П.* Итальянская опера XVIII века. Ч. 1: Под знаком Аркадии. — М.: 1998. — 440 с.
33. *Макаров В.* О некоторых чертах сонатной формы в музыке И. С. Баха // От барокко к классицизму. — М., 1993.
34. *Макаров В.* Особенности формообразования концертов для нескольких солистов с оркестром эпохи барокко // Теоретические проблемы музыкальной формы. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 61. — М., 1982.

35. *Медушевский В.* К анализу художественного мира и выразительных средств музыки Баха // Полифоническая музыка. Вопросы анализа // Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 75. — М., 1984.
36. *Милка А.* Некоторые вопросы развития и формообразования в сюитах И. С. Баха для виолончели соло // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. — М., 1971.
37. *Милка А.П.* «Музыкальное приношение» И.С.Баха: К реконструкции и интерпретации. — М.: Музыка, 1999. — 250с.
38. *Михайлов А. В.* Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. — М., 1994.
39. Музыкальная эстетика западной Европы XVII-XVIII веков/ Сост. текстов и общая вступительная статья В.П.Шестакова. М.: Музыка, 1971. — 688с.
40. *Мюллер Т. Ф.* Хорал в кантатах Баха // Русская книга о Бахе. — М., 1986.
41. От барокко к классицизму: Учебное пособие/ Российская академия музыки им. Гнесиных. М., 1993. - 140с.
42. *Петраш А.* Сольная смычковая соната и сюита до Баха и в творчестве его современников // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 13. — Л., 1974.
43. *Протопопов Вл.* Принципы музыкальной формы И. С. Баха. — М., 1981.
44. *Протопопов В.* Великое творение И.С. Баха месса h-moll анализ Куге и Gloria // Музыкальная культура христианского мира. Материалы международной научной конференции. Ростов-на-Дону, 2001. С. 266-296.
45. *Рязанова Н. П.* Взаимодействие строгого и свободного стилей в органных хоральных обработках Баха // Жанрово-стилистические тенденции классической и современной музыки. — Л., 1980.
46. *Сапонов М.* Шедевры Баха по-русски. Страсти, оратории, мессы, мотеты, кантаты, музыкальные драмы. М., 2005. 284 с.
47. *Сахарова Г.* Формирование сонаты в итальянской скрипичной школе первой половины XVII в. / Историко-теоретические вопросы западноевропейской музыки (от Возрождения до романтизма). Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 40. — М., 1975.
48. *Сахарова Г.* Формирование сонатного цикла в болонской скрипичной школе XVII века // Из истории зарубежной музыки. Вып. 4. — М., 1980.
49. *Сысоева А. Е.* Программность эпохи барокко как проблема формообразования. — М., 1993.
50. *Тюлин Ю. Н.* Кристаллизация тематизма в творчестве Баха и его предшественников // Русская книга о Бахе. — М., 1986.
51. *Федосова Э.* Обработки хоралов в кантатах Баха // Полифоническая музыка. Вопросы анализа. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 75. — М., 1984.
52. *Холопов Ю.Н.* Концертная форма у И.С. Баха // О музыке. Проблемы анализа. — М.: Сов композитор, 1974. — С. 119–149.
53. *Чердниченко Т. В.* Интерпретация традиции в искусстве И. С. Баха // Проблемы музыкального стиля И. С. Баха, Г. Ф. Генделя. — М., 1985.
54. *Чернова Т.* Ария как символ музыки нового времени // Методы изучения старинной музыки (сб. статей). — М., 1992. — С. 137–155.
55. *Чугаев А.Г.* Особенности строения клавирных фуг Баха. — М.: Музыка, 1975. — 256с.
56. *Швейцер А.* И.С. Бах / Пер.: Я.С. Друскин. М.: Классика - XXI, 2002.-816 с.

57. *Яворский Б.* Сюиты Баха для клавира. — М., 1976.

Задание для самостоятельной работы: составить конспект по формообразованию в клавирных и скрипичных концертах И.С.Баха.

Тема 4. Музыкальные жанры и формы классицизма

Цели и задачи: изучить основные жанры и формы классицизма. Проследить развитие сонатной формы в эпоху классицизма. Сравнить строение фортепианных концертов Моцарта и Бетховена.

Литература к теме:

1. *Аберт А. В.А.* Моцарт. Изд. 2-е., ч. 1., кн. 1. — М.: Музыка, 1987. — 544 с.
2. *Аберт А. В.А.* Моцарт. Изд. 2-е., ч. 1., кн. 2. — М.: Музыка, 1988. — 608 с.
3. *Аберт А. В.А.* Моцарт. Изд. 2-е., ч. 2., кн. 1. — М.: Музыка, 1989. — 496 с.
4. *Аберт А. В.А.* Моцарт. Изд. 2-е., ч. 2., кн. 2. — М.: Музыка, 1990. — 560 с.
5. *Альшванг А.* Бетховен. — М., Музгиз, 1952. — 316 с.
6. Бетховен. Сб. статей. Вып. 1. — М.: Музыка, 1971–1972. — 446 с.
7. Бетховен. Сб. статей. Вып. 2. — М.: Музыка, 1971–1972. — 375 с.
8. Бетховен. Эстетика, творческое наследие, исполнительство. — Л., Музыка, 1970. — 255 с.
9. *Бобровский В.* Тематизм как фактор музыкального мышления. Очерки. Вып. 1. — М.: Музыка, 1989. — 268 с.
10. *Бюкен Э.* Музыка эпохи рококо и классицизма: Пер. с нем. В.В.Микошо/ Под ред. М.В.Иванова-Борецкого. — М.: Музгиз, 1934. — 271 с.
11. *Гервер Л.* Ars combinatoria в музыке Моцарта // Моцарт. Проблемы стиля. Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. Вып. 135. — М., 1996.
12. *Друскин М.С.* Фортепианные концерты Бетховена // Друскин М. Избранное. — М.: Сов. композитор, 1981. — С. 4–70.
13. *Друскин М.* Фортепианные концерты Моцарта. — М.: Музгиз, 1959. — 44 с.
14. Из истории русской советской бетховепианы. Сборник статей и фрагментов из работ. — М.: Советский композитор, 1972. — 327 с.
15. *Кириллина Л. В.* Бетховен. Жизнь и творчество: В 2-х т. — М., 2009.
16. *Кириллина Л.* Творческий процесс Бетховена в связи с теоретическими учениями XVIII века // Процессы музыкального творчества. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 130. — М., 1994.
17. *Кириллина Л.В.* Сонатный цикл и сонатная форма в представлениях Бетховена // Сб.: Музыкальный язык, жанр, стиль: проблемы теории и истории. — М.: Московская Государственная Консерватория, 1987.
18. *Кириллина Л.* Классический стиль в музыке. — М., 1996.
19. *Кириллина Л.* Классический стиль в музыке XVIII-начала XIX века: Самосознание эпохи и музыкальная практика. — М.: МГК, 1996. — 192 с.
20. *Кириллина Л.* Классический стиль в музыке XVIII-начала XIX вв. Ч. 2: Музыкальный язык и принципы музыкальной композиции; Ч. 3: Поэтика и стилистика. — М., 2007.
21. *Климовицкий А.* О творческом процессе Бетховена. — Л.: Музыка, 1979.
22. *Конен В.Д.* Театр и симфония. Роль оперы в формировании классической симфонии. Изд. 2. — М.: Музыка, 1975. — 376 с.
23. *Кремлев Ю.* Иозеф Гайдн. Очерк жизни и творчества. Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. — М.: Музыка, 1972. — 318 с.

24. *Кюрегян Т.С.* Форма в музыке XVII-XX веков. – М.: Композитор, 2003. – 308 с.
25. *Лаврентьева И.* Поздние сонаты Бетховена // Вопросы музыкальной формы. Вып. 1. – М.: Музыка, 1966. – С. 62–120.
26. *Ливанова Т.* Западноевропейская музыка XVII–XVIII вв. в ряду искусств. – М.: Музыка, 1977.
27. *Ливанова Т.* История западноевропейской музыки до 1789 года: учеб. для теорет.-композит. фак. муз. вузов в 2 т. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Музыка, 1982. Т. 2: XVIII век. – 662 с.
28. *Ливанова Т.* История западноевропейской музыки до 1789 года. Кн. 2. От Баха к Моцарту. – М.: Музыка, 1987. – С. 322.
29. *Луцкер П., Сусидко И.* Моцарт и его время. – М., 2008. – 624 с.
30. Людвиг Ван Бетховен. Эстетика. Творческое наследие. Исполнительство: сб. статей к 200-летию со дня рождения. – Л.: Музыка, 1970.
31. *Меркулов А. М.* Каденция солиста в XVIII — начале XIX века: теория и практика (часть первая) // От барокко к романтизму. Музыкальные эпохи и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация: сборник статей. Вып. 1 / отв.ред. С.В.Грохотов. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2011. – С.165–214.
32. *Меркулов А. М.* Каденция солиста в XVIII — начале XIX века: теория и практика (часть вторая) // От барокко к романтизму. Музыкальные эпохи и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация: сборник статей. Вып. 3 / отв.ред. С.В.Грохотов. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2012. – С.57–84.
33. Музыка французской революции XVIII века. Бетховен. — М.: Музыка, 1967. — 443 с.
34. Музыкальная эстетика Западной Европы 17-18 вв. – М., Музыка, 1971.
35. *Неклюдов Ю.* Вопросы стиля поздних симфоний Моцарта и Гайдна // Вопросы преподавания музыкально-исторических дисциплин: Сб. тр. Вып. 81 / ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1985.
36. *Новак Л.* Йозеф Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение. – М.: Музыка, 1973. – 447 с.
37. *Павчинский С.Э.* Некоторые новаторские черты стиля Бетховена. – М., Музыка, 1967. – 84 с.
38. *Порфирьева А.* Песни Моцарта // Музыкальная классика и современность: Вопросы истории и эстетики: Сб. научных трудов. – Л.: ЛГИТМи К, 1983. – С. 73–93.
39. Проблемы бетховенского стиля / Сост. Пшибышевский Б. – М.: Музгиз, 1932.
40. *Протопопов В.* Принципы музыкальной формы Бетховена. – М.: Музыка, 1970.
41. *Протопопов В. В.* Некоторые особенности сонатно-симфонических циклов Бетховена // Протопопов В. В. Избранные исследования и статьи. – М., 1983.
42. *Протопопов В.В.* Форма Рондо в инструментальных произведениях Моцарта. – М., Музыка, 1978. – 94 с.
43. *Протопопов В.* Западноевропейская музыка XVII-первой четверти XIX века (учебное пособие). – М., 1985.
44. Русская книга о Бетховене. – М.: Государственное издательство, 1927. – 207 с.

45. *Скребкова-Филатова М.С.* У истоков музыкальной живописности в творчестве венских классиков (на примере Моцарта) // Проблемы творчества Моцарта / Науч. труды Моск. конс. Вып. 5. – М., 1993.

46. *Сусидко И.П.* Глюк и классицизм// Музыка барокко и классицизма: Вопросы анализа/ Сб. тр. ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1986. – Вып.84. – С. 113–127.

47. *Тирдатов В.* Тематизм и строение экспозиций в симфонических allegri Гайдна // Вопросы музыкальной формы. – Вып. 3. – М., 1977.

48. *Тропп В.* Клавирные сонаты Гайдна и Моцарта. Истоки, параллели, взаимовлияние // Моцарт. Проблемы стиля. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 135. – М., 1996.

49. *Фишман Н.* Этюды и очерки по бетховениане. – М.: Музыка, 1982. – С. 22–87.

50. *Хохлов Ю.* Песни Моцарта // Музыкальная академия. – 2006. – № 4. – С. 214–227.

51. *Хохловкина А.* Вокальная лирика Бетховена // Вопросы музыкознания. Т. 2. – М.: Гос. муз. издат, 1956. – С. 562–605.

52. *Царева Е.* Заметки о скрипичных сонатах Моцарта // Проблемы творчества Моцарта (материалы научной конференции). – М., 1993. – С. 46–60.

53. *Черная Е.* Австрийский музыкальный театр до Моцарта. – М., 1975. – 169 с.

54. *Черная Е.* Моцарт и австрийский музыкальный театр. – М., 1963. – 433 с.

55. *Чернова Т.* Ария как символ музыки нового времени // Методы изучения старинной музыки (сб. статей). – М., 1992. – С. 137–155.

56. *Чигарева Е.* «Волшебная флейта» Моцарта в контексте австрийской музыкальной культуры XVIII века // Проблемы творчества Моцарта: сб. статей. – М., 1993. – С. 5–27.

57. *Чигарева Е.* Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. – М., 2001. – 279 с.

58. *Чигарёва Е.И.* О семантической целостности творчества Моцарта (к проблеме творческого процесса) // Процессы музыкального творчества: Сб. трудов. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1994. – Вып. 130. – С.9–24.

59. *Эйништейн А.* Моцарт. Личность. Творчество. – М.: Музыка, 1977.

Задание для самостоятельной работы:

Сделать письменный обзор литературы по позднему стилю Бетховена.

Тема 5. Музыкальные жанры и формы романтизма

Цели и задачи: дать представление об основных жанрах и формах. Эволюция сонатно-симфонического цикла в эпоху романтизма. Жанр симфонической поэмы у Листа и Рихарда Штрауса.

Литература к теме:

1. *Баранова И.Н.* Особые экспозиции в сонатной форме XIX века. – СПб., 1999.

2. *Вязкова Е.* О новых принципах соотношения разделов в сонатной форме Шумана // Черты сонатного формообразования. – М., 1978.

3. *Кюрегян Т.* Формы в музыке XVII–XX веков. – М., 1998.

4. *Лаврентьева И.* Вариантность и вариантная форма в песнях Шуберта // От Люлли до наших дней. – М., 1967.

5. *Лаврентьева И.* Влияние песенности на формообразование в симфониях Шуберта // О музыке. Проблемы анализа. – М., 1974.
6. *Мазель Л. А.* Некоторые черты композиции в свободных формах Шопена // Исследования о Шопене. – М., 1971.
7. От барокко к романтизму. Музыкальные эпохи и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация. Вып.2 / Отв. Ред. С.В. Грохотов, ред. Е.Н.Цыбко (Научные труды МГК им. Чайковского, Сб.65). – М., МГК, 2010. – 284 с.
8. *Павлов В.В.* Третья симфония Брамса (особенности формообразования) // Вопросы музыковедения: Труды гос.муз-пед.института им. Гнесиных. Вып. 2. – М., 1975. – С.88–113.
9. *Протопопов Вл.* Сонатная форма в западноевропейской музыке II половины XIX века (Берлиоз, Лист, Вагнер, Верди, Франк, Брамс). – М., 2002. – 132 с.
10. *Протопопов В.* О сонатно-циклической форме в произведениях Шопена // Вопросы музыкальной формы. Вып.2. – М.,1972.
11. *Ройтерштейн М.* О единстве сонатно-циклической формы у Чайковского // Вопросы музыкальной формы. Вып.1. – М.,1967.
12. *Соколов О.В.* Романтический симфонизм и феномен программности // Музыкальная академия. – 2000. – № 2.
13. *Соколов О.В.* Форма в произведениях Метнера // Вопросы теории музыки: Сб. статей / Ред.-сост. С.Скребков. – М.: Музыка, 1968. – С. 140–166.
14. *Стручалина Э.* Вокальная форма у Шуберта // Проблемы музыкальной формы в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, РГК им. С. В. Рахманинова. Вып. 132. – М., 1994.
15. *Холопов Ю.Н.* Выразительность тональных структур у П.И.Чайковского // Проблемы музыкальной науки. Вып. 2. – М.: Сов. композитор, 1973. – С. 89–102.
16. *Цуккерман В.* Соната си минор Листа. – М., 1984.

Задание для самостоятельной работы: сравнить сонатно-симфонические циклы Шумана и Брамса.

Требования к конспекту:

- Полная фиксация выходных данных книги или статьи;
- Ясная, четкая структуризация материала,
- логическая последовательность в составлении конспекта.
- Умение выделить главные мысли и идеи автора;
- Полнота охвата книжного материала.
- Освоение иллюстративных, наглядных материалов с обязательным проигрыванием и прослушиванием нотных примеров.