

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств
имени Дмитрия Хворостовского»

Колледж

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации
по освоению учебной дисциплины
Анализ музыкальных произведений
П.00. ОП.05

по специальности

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
оркестровые духовые и ударные инструменты

Сост. – Перепич Н.В.

1. Пояснительная записка

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины П.00. ОП.05 «АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ» разработаны в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов).

Цель методических рекомендаций – обеспечить обучающимся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Учебными планами на самостоятельную работу по данной дисциплине и подготовку к зачёту отведено 36 часов.

Приступая к изучению дисциплины «Анализ музыкальных произведений», обучающиеся должны получить первоначальные сведения о структуре курса в соответствии с рабочей программой, форме итогового контроля. Они должны быть проинформированы о наличии методических указаний к дисциплине и фонда оценочных средств, а также ориентированы на освоение определённой учебно-методической литературы, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО СГИИ, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебные пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний обучающимся рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Еженедельно закреплять каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы: повторение, заучивание, чтение и конспектирование литературы.

2. Еженедельно выполнять практические задания преподавателя.

При регулярном выполнении текущих заданий, активном участии в практических занятиях и успешном прохождении межсессионной аттестации студент может претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося

Обучение по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» строится следующим образом.

На лекциях, сочетающих теоретическую и практическую деятельность, преподаватель излагает теоретический материал, раскрывает генезис, сферу применения музыкальной формы, даёт основную модель её строения, отмечает особенности, ссылается на учебно-методическую и научную литературу, приводит примеры, в том числе не типовые. Во время лекционной части занятия рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме.

Практическая часть занятия предполагает знакомство с произведениями композиторов различных эпох, работу с аудио- и нотным материалом, исполнение элементов фактуры, построений или произведения целиком, составление опорных схем с целью освоения изучаемой темы. Практическая часть занятия может проходить в виде совместного обсуждения или же самостоятельной работы. Полученные наблюдения желательно фиксировать в тетради, что поможет при подготовке домашних заданий.

Внеаудиторная работа по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» предполагает следующие составляющие:

1. Просмотр записей после занятия для запоминания и выявления «проблемных» моментов.
2. Чтение и конспектирование учебной литературы для закрепления материала и более профессионального погружения в проблематику.
3. Эпизодический просмотр видео-передач и лекций деятелей искусства по изучаемой тематике.
4. Составление списка музыкальных произведений по каждой теме.
5. Подготовка индивидуальных сообщений по заявленной теме.
6. Выполнение практического задания, заключающегося в анализе конкретных произведений.

Для его успешного выполнения полезно подробно фиксировать формулировку домашнего задания с пояснением педагога, производимые в классе, в конце занятия. В ней педагог обозначает конкретную цель и задачи анализа: обращение к конкретному выразительному средству, общий разбор структуры и тонального плана, выявление нюансов содержания произведения, сравнение нескольких произведений между собой по ряду критериев. При наличии плана, выработанного с преподавателем, методически грамотным станет его соблюдение.

Первоначальным этапом анализа должно быть прослушивание произведения, с нотами или без. Вполне вероятно возникновение необходимости неоднократного прослушивания в процессе анализа: для активизации внутреннего слуха, выявления границ разделов, определения композиционных особенностей, особых мелодико-ритмических образований, гармоний, иное.

При выполнении практического задания начинающим специалистам целесообразно использовать ксерокопию произведения для внесения пометок, а также выстраивать в тетради структурную схему с указанием

нескольких уровней: смены крупных разделов, их внутреннего устройства, тонального плана, типов каденций и прочее.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении дисциплины «Анализ музыкальных произведений» предполагаются следующие виды самостоятельной работы обучающихся:

для овладения знаниями:	для закрепления и систематизации знаний:	для формирования умений и навыков:
чтение и конспектирование текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)	проработка конспекта лекции	подготовка сообщений, докладов
работа со словарями и справочниками	структурный анализ музыкального произведения	сравнительный анализ музыкальных произведений
использование компьютерной техники, сети Интернет и др.	анализ музыкального произведения с точки зрения проблематики жанра, стиля эпохи и авторского стиля композитора	анализ музыкального произведения в единстве содержания и формы

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение дисциплины «Анализ музыкальных произведений» заканчивается проведением итогового зачета.

Требования к организации подготовки к нему те же, что и при занятиях в течение семестра.

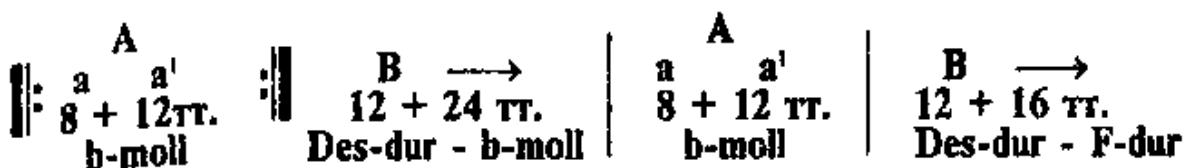
Следует просмотреть требования к зачету и перечень тем, включённых в него, начать проработку наиболее трудных вопросов. Подготовка должна осуществляться с опорой на конспекты лекций за весь курс, а также записи, осуществлённые в процессе выполнения внутрисеместровых заданий педагога.

Следует учитывать следующие факторы: грамотное распределение времени при самоподготовке, равномерность и последовательность проработки материала, необходимость осознавания проблематики, наличие возможности взаимодействия с педагогом по трудным вопросам, а также активной работы в течение семестра и смягчения итогового контроля.

Пример схемы произведения

(Холопова В.Н. *Формы музыкальных произведений*. – СПб.: «Лань», 2001. – С. 68-69):

1 ч.	1 ч.	2 ч.	2 ч.	Кода
A 8 H	rit. 4 (H)	A 11 Fis	rit. 4 (gis)	a 6 H Fis D
				rit. 4 (gis) H b (H) D

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АНАЛИЗУ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Мазель Л. А., Цуккерман В. А. «Анализ музыкальных произведений: элементы музыки и методика анализа малых форм». – М., «Музыка», 1967:

- 1) Анализ должен опираться на непосредственное восприятие музыки и на сведения относительно тех общественно-исторических условий, которые породили творчество данного композитора, его стиль, различные свойства и стороны этого стиля, определенную трактовку тех или иных жанров в этом стиле.
- 2) Необходимо обнаружить в разбираемом произведении общие выразительно-смысловые черты, свойственные данному стилю и жанру – в основных образах и их соотношении, в композиционном плане, в жанрово-стилистических средствах, в отдельных элементах музыкального языка и их взаимодействии. Путь к обнаружению индивидуальных особенностей произведения, к раскрытию его содержания в единстве с формой лежит через анализ своеобразного претворения и сочетания упомянутых общих черт.
- 3) Разбор музыкальных средств может быть в различных случаях более подробным или менее подробным. Однако, не следует думать, что детальный анализ средств сам по себе достаточен для уяснения художественного своеобразия музыки.
- 4) Одна из существенных черт метода анализа музыкальных произведений заключается в сопоставлении с другими произведениями (и отдельными музыкальными образами), родственными по содержанию [с. 39].
- 5) Хорошо выполненный анализ должен способствовать сознательной выработке той или иной исполнительской трактовки произведения.
- 6) Порядок предварительного изучения анализируемого произведения может быть весьма различным. Однако изложение результатов анализа желательно, как правило, вести от общего к частному – от общественно-исторических условий, от общего содержания творчества композитора, от

стиля, жанра, характера образов данного произведения к его строению и выразительным средствам с тем, чтобы в конце концов выяснить, какие общественно-исторические задачи в области искусства решало оно в свое время, какие типические явления действительности (и как) в нем отражены. В тесной связи этим находится вопрос о его связи с традицией и о новаторских чертах [с. 40].

Музыкальная форма / общ. ред. Ю. Н. Тюлин. – М.,: Музыка, 1974:

1) Вначале должна даваться краткая общая характеристика (жанра, места, занимаемого им в творчестве композитора, пр.), но не следует слишком загружать изложение, так как это служит лишь вступлением. Настоящий же специально-теоретический анализ, являющийся центром внимания, следует дальше, и здесь рекомендуемый метод опирается на два основных принципа: идти от внешнего к внутреннему и от общего к частному [с. 35].

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Анализ мелодии

- 1) Образный строй;
- 2) Жанровая модель;
- 3) Синтаксис;
- 4) Метроритмическое единство с поэтическим текстом;
- 5) Диапазон, ладовые особенности (тональность, лад, устой-неустой, главные тоны и второстепенные, интервалика, тип вершины);
- 6) Принципы развития, определяющие становление мелодии, в чем проявляется их действие (обновление, повторность, секвентность).

План гармонического анализа

Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. – М., Музыка, 2005. – С. 415-425.

1. Определение главной тональности (лада, общей ладовой структуры) и последующих, появляющихся в процессе развития;
2. Определение общего тонального плана и его функциональных черт, логики смены тональностей;
3. Изучение и определение видов каденций. Дифференцирование кадансов для акцентировки устойчивости и неустойчивости. Их роль в развитии и формообразовании;
4. Установка соподчинения развития мелодии и гармонии;
5. Выполнение детального гармонического анализа аккордового последования: обобщение частоты показа тоники, использования неустойчивых функций, гармонической пульсации;

6. Анализ регистровых особенностей;
7. Наличие неаккордовых звуков и их роль;
8. Анализ приёмов гармонического варьирования;
9. Выводы.

Порядок разбора простой двухчастной репризной формы
Фраёнов В.П. Музыкальная форма: курс лекций / Ред.-сост. О.В. Фраёнова. – М., МГК им. П.И. Чайковского, 2003. – С.33.

- 1) «Это произведение написано в ... форме»; определение метрического такта; количество тактов; повторение частей.
 - 2) Характеристика I части.
 - 3) Характеристика II части.
- Середина: сколько тактов; мотивно-тематическое содержание; преобразование мотивов; степень контраста; тонально-гармоническая характеристика; аккордовый состав; отклонения, секвенции, разработочные элементы; группировка тактов. Форма середины: «середина состоит из... (двух звеньев секвенции и каденции), построена в виде... как...»
- Реприза: воспроизведение какого предложения, точное или неточное; преобразования; гармония, структура, мотивы, фактура.
- II часть в целом: является или не является структурой «середина-реприза», характер перехода; мотивно-тематическая структура.
- 4) Характер музыки, жанр; что отличает форму данного произведения от других.

План анализа вокальных произведений
(Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. – СПб.: «Лань», 2001. – С. 13)

- 1а.** Жанр литературно-поэтического произведения;
- 1б.** Жанр музыкального произведения;
- 2а.** Обобщенное содержание литературно-поэтического текста;
- 2б.** Обобщенный характер музыки;
- 3.** Выразительные и изобразительные детали вокальной партии и инструментального сопровождения в связи со словом;
- 4а.** Форма словесного текста в оригинале: строфы, строки в стихе; периоды, предложения;
- 4б.** Изменения структуры словесного текста: повторения строк, слов в музыкальной форме;
- 4в.** Форма музыкальная, ее части, разделы;
- 5а.** Метр, ритм поэтического слова;
- 5б.** Музыкальный метр и ритм;
- 6.** Взаимодействие вокальной и инструментальной партии;
- 7.** Выводы.

5. Рекомендуемая литература

- 1) Анализ музыкальных произведений: структуры тональной музыки [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов по специальности 0307000 "Музыкальное образование": в 2-х ч. Ч.1 / М. Ш. Бонфельд. – 1 файл в формате PDF. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 208 с. – Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3042. - Гриф МО РФ.
- 2) Анализ музыкальных произведений: структуры тональной музыки [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов по специальности 0307000 "Музыкальное образование": в 2-х ч. Ч.2 / М. Ш. Бонфельд. – 1 файл в формате PDF. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 256 с. – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3041. - Гриф МО РФ.
- 3) Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс [Электронный ресурс]: книги 1 и 2 / Б. В. (. Г. Асафьев. – 2 -е изд. – 1 файл в формате PDF. – Л. : Музыка, 1971. – 376 с. – Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1131.
- 4) Демченко А. И. Анализ музыкальных произведений. Концепционный метод: учебник для СПО: рекомендовано УМО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / А. И. Демченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 144 с.
- 5) Демченко А. И. Анализ музыкальных произведений. Концепционный метод [Электронный ресурс]: учебник для СПО: рекомендовано УМО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / А. И. Демченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 144 с. – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/analiz-muzikalnyh-proizvedeniy-konsepcionnyy-metod-442389#page/1>.
- 6) Задерацкий В. В. Музыкальная форма [Электронный ресурс]: учебник для специализированных факультетов музыкальных вузов. Вып.2 / В. В. Задерацкий. – 1 файл в формате PDF. – М. : Музыка, 2008. – 528 с. – Режим доступа:
http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3044.
- 7) Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс]: рекомендовано ФГАУ в качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО по укрупненной группе специальностей 530000 - "Музыкальное искусство" / Г. В. Заднепровская. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. – 272 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/122203/#1>.
- 8) Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш ; редкол. В. А. Белый, В. С. Виноградов, Л. В. Данилевич, М. С. Друскин, и др.. – М. : Советская энциклопедия : Советский композитор. – 1973-1982. – 6160 ст.

- 9) Музыкальный энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г. В. Келдыш. – Москва : Советская энциклопедия, 1991. – 672 с.
- 10) Ручьевская Е. А. Классическая музыкальная форма: учебник по анализу / Е. А. Ручьевская. – СПб. : Композитор, 1998. – 268 с.
- 11) Скребков С.С. Анализ музыкальных произведений: учебник для СПО: рекомендовано УМО СПО в качестве учебника для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / С. С. Скребков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 302 с.
- 12) Способин И. В. Музыкальная форма [Электронный ресурс]: учебник / И. В. Способин. – 8-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. – 404 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/129117/#3>.
- 13) Тюлин Ю. Н. Строение музыкальной речи [Электронный ресурс] / Ю. Н. Тюлин. – 1 файл в формате PDF. – [Б.и.]. – 87 с. – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1382.
- 14) Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебное пособие: рекомендуется Министерством Культуры РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов искусств и культуры / В. Н. Холопова. – 4-е изд., испр. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2013. – 496 с. – Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=https://e.lanbook.com/reader/book/30435/#1. - Гриф Минкультуры РФ.
- 15) Ценова В. С. Музыкальная форма: [общие проблемы современной композиции] / отв. ред. В. С. Ценова // Теория современной композиции: учебное пособие / Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральное агентство по культуре и кинематографии , Государственный институт искусствознания, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского ; отв. ред. В. С. Ценова. – М. : Музыка, 2005. – С.266-313.
- 16) Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма [Электронный ресурс]: учебник для музыкальных вузов / В. А. Цуккерман. – 1 файл в формате PDF. – М. : Музыка, 1974. – 243 с. – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3055.
- 17) Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии [Электронный ресурс]: учебник для музыкальных вузов. Ч.1 / В. А. Цуккерман ; рец. Е. А. Ручьевская, О. В. Соколов. – 1 файл в формате PDF. – М. : Музыка, 1988. – 175 с. – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3056.
- 18) Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии: учебник: [в 2 ч.]; Ч.2 / В. А. Цуккерман. – Москва: Музыка, 1990.

- 19) Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы [Электронный ресурс]: учебник для музыкальных вузов / В. А. Цуккерман. – 1 файл в формате PDF. – М. : Музыка, 1983. – 214 с. – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3058.c.
- 20) Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений: Общие принципы развития и формообразования в музыке; Простые формы: учебник для музыкальных вузов / В. А. Цуккерман. – М. : Музыка, 1980. – 296 с.
- 21) Черная М. Р. Анализ музыкальных произведений: учебное пособие для СПО: рекомендовано УМО СПО в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / М. Р. Черная. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 152 с.

6. Требования к зачету в конце 8 семестра

Перечень вопросов

1. Средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм.
2. Средства музыкальной выразительности: гармония, фактура.
3. Строение музыкальной речи (цезура, каденция и её виды, построения).
4. Понятие интонации. Музыкальная тема. Приёмы развития мелодико-тематических построений.
5. Функции частей музыкальной формы и типы музыкального изложения.
6. Период: определение, виды. Масштабно-тематические структуры.
7. Простая двухчастная форма. Определение, виды, примеры.
8. Простая трехчастная форма. Определение, виды, примеры.
9. Сложная трехчастная форма. Определение, виды, примеры.
10. Виды середины в сложной трехчастной форме.
11. Виды репризы в трехчастных формах.
12. Рондо: определение и происхождение.
13. Основные закономерности рондо французских клавесинистов, примеры
14. Основные закономерности рондо венских классиков, примеры
15. Иные виды рондо эпохи классицизма и романтизма.
16. Вариации на basso и soprano ostinato: основные принципы, примеры.
17. Строгие (фигурационные, орнаментальные) вариации: основные принципы, примеры
18. Свободные вариации: основные принципы, примеры.
19. Двойные вариации: основные принципы, примеры.
20. Строение сонатной формы.
21. Виды разработки в сонатной форме.
22. Виды репризы в сонатной форме.

23. Рондо-соната.
24. Циклические формы: основные принципы, примеры.
25. Формы в вокальной музыке.
26. Музыкально-театральные представления. Строение оперных сцен.

Примерный список произведений для анализа

Экспозиционный период (для анализа сочинений более крупной формы используются начальные периоды). **Одночастная форма.**

Ф. Шопен Прелюдии №№1,3,4,5,6,7,9,10,14,16,18,22.

А. Скрябин Прелюдии оп.11 №№ 1,3,4,5,11,13,15,20,22. Пьесы оп.13 №2, оп.22 №3, оп.33 №1, оп.37 №1.

Русские народные песни из сборников Балакирева, Римского-Корсакова, Лядова, Прокунина, Лопатина.

М. Глинка «В крови горит огонь желанья».

А. Даргомыжский «Как мила ее головка», «Не спрашивай, зачем», «Я вас люблю».

П. Чайковский оп. 47 №5 «Благословляю вас, леса», оп. 54 №1 «Бабушка и внучек», оп. 73 №6 «Снова, как прежде».

С. Рахманинов Ор. 8 №2 «Дитя, как цветок, ты прекрасна», №4 «Полюбила я», №5 «Сон», оп. 21 №4 «Оне отвечали».

Простые (песенные) формы: простая двух- и трехчастная форма.

Двухчастные:

Л. Бетховен Сонаты для фп. Op.2 №1, 2 часть, op.2 №2, 4 часть, op.7, 4 часть, op.14 №2, 2 часть.

Ф. Шуберт Вальсы, экосезны, песни оп. 25 №1 «В путь», №16 «Любимый цвет».

Р. Шуман Пьесы оп.2 №№ 1 и 9; оп.6 №4 и 14, «Кокетка», «Реплика», оп. 25 №7 «Лотос», оп. 48 №10 «Слышу ли песни звуки».

А. Скрябин Пьесы оп.2 №2, оп.8 «» 4 и 5, Op.11 №№ 2,6,7,10,12,17,18,23.

А. Даргомыжский «Ты скоро меня позабудешь», «Слышу ли голос твой», «Юноша и дева».

П. Чайковский Ор. 63 №2 «Растворил я окно», хор пастухов и пастушек из оперы «Пиковая дама».

С. Танеев «Пусть отзовется», «Когда, кружась, осенние листы».

С. Рахманинов оп. 4 №2 «Утро», оп. 14 №11 «Весенние воды», оп. 21 №5 «Сирень», №7 «Здесь хорошо».

Трехчастные:

В. Моцарт Опера «Дон-Жуан» №№ 7,8,10,12,14,19.

Ф. Шопен Ноктюрны оп.9 №2, оп.15 №1, оп.48 №2. Прелюдии оп.28 №№ 11,12,19, оп.45. Этюды оп.10 №№ 1,4,9,12. Op.25 №№ 2,3,4,7,9,11. Мазурки

оп.6 №№ 3 и 4, оп.7 №№ 3 и 5, оп.17 №2, оп.24 №3, оп.33 №№ 1 и 3, оп.63 №2, оп.ю67 №2, оп.68 №4.

Р. Шуман Пьесы оп.2 №№ 3,5,8, оп.3 №3, оп.4 №4, оп.6 №№ 2,3,5,8,9,11,12, «Пьеро», «Арлекин», «Благородный вальс», «Эвсебий», «Киарина», «Эстрелла», Op. 48 №2 «Цветов венок душистый», №7 «Я не сержусь», №11 «Ее он страстно любит», №16 «Вы злые, злые песни».

А. Даргомыжский «В крови горит огонь желанья», «Не скажу никому».

М. Балакирев. «Грузинская песня».

Н. Римский-Корсаков. Ария Снегурочки из пролога оперы «Снегурочка», «Не пой, красавица, при мне», «Не ветер, вея с высоты».

Сложные формы: сложная трехчастная форма.

Й. Гайдн Сонаты для фортепиано №1 Adagio, №5 Финал, №6 Менуэт.

Бетховен Сонаты оп.2 №1, ч. 2 и 3; оп. 2 №2, ч 3; оп. 10 №2, ч. 2; оп. 22, ч.3; оп. 26, ч. 2 и 3. Симфонии: №1 Менуэт, №№ 2-5 Скерцо, №7 Allegretto, №8 Менуэт.

Шуман. Пьесы оп. 2 №11, оп. 3 №4, оп. 4 №№ 1,3,5,6,7.

Шопен Ноктюрны: оп. 9 №3, оп. 37 №1, оп. 48 №1, оп. 62 № 1. Полонезы: оп. 26 №№ 1 и 2, оп. 44, оп. 53, оп. 71 №№ 1-3. Прелюдия оп. 28 № 15. Мазурки оп. 6 №№ 1 и 2, оп. 7 №№ 2, 4, оп. 24 № 4, оп. 33 №2, оп. 41 №2.

Ф. Шуберт «Мельник и ручей», «Куда», «Моя».

А. Даргомыжский «Мне минуло шестнадцать лет».

А. Бородин Песня Галицкого из оперы «Князь Игорь».

Тема с вариациями (вариационная форма).

И. С. Бах Пассакалья d-moll для клавира, Чакона d-moll для скрипки соло, Пассакалья c-moll для органа, «Crucifixus» из мессы h moll, Гольдберг-вариации

Г. Гендель. Пассакалья g-moll.

Л. Моцарт, Л. Бетховен Вариации для фп. Вариации из сонат для фп.

Ф. Мендельсон «Серьезные вариации».

Шуман Вариации на тему Abegg оп.1. Вариации из сонаты для фп.

П. Чайковский Вариации «Рококо» для виолончели с оркестром.

С. Рахманинов Вариации c-moll на тему Шопена.

Г. Перселл Ария Диодоны из третьего действия оперы «Дидона и Эней».

Н. Римский-Корсаков Песня Садко из второй картины и Колыбельная Волховы из оперы «Садко», Диалог Скомороха и Старого Деда из первого действия оперы «Сказка о царе Салтане», Третья песня Леля из оперы «Снегурочка».

Рондо.

Ф. Куперен «Любимая», «Душистая вода», «Сборщицы винограда», «Жнецы», «Пассакалья», «Тростники».

К. Дакен «Кукушка».

Ж. Рамо «Венецианка», «Жига», «Нежные жалобы», «Крестьянск».

В. Моцарт Соната № 10 Рондо, соната 18 Adagio, Ария Фигаро из первого действия оперы «Свадьба Фигаро».
Л. Бетховен Финалы сонат: оп. 10 №3, оп. 14 №2, оп. 49 №2, оп. 53, оп. 79.
Р. Шуман «Бабочки», Этюд Паганини, «Крейслериана» № 2 и 8, Новеллетты № 1 и 5, Венский карнавал.
Ф. Шопен Прелюдия оп. 28 №17, Ноктюрн оп. 37 №2, Мазурка оп. 56 №1.
М. Глинка Каватина и рондо Антониды из оперы «Иван Сусанин».
А. Даргомыжский «Свадьба», «Ночной зефир», «Песнь рыбки».
Н. Римский-Корсаков. Проводы масленицы, финал первого действия оперы «Снегурочка».

Сонатная форма.

Й. Гайдн Избранные сонаты 1 части, кроме №10. Лондонские симфонии, первые части.
В. Моцарт Сонаты: первые части всех, кроме №№9 и 12. Финалы №№ 3,6,11,14,16. Медленные части №№ 1,3,4,6,7,11,14,16,17. Концерты для фп., первые части. Симфонии.
Первые части избранных сонат и симфоний Л. Бетховена, Ф. Шуберта.
Р. Шуман Соната g-moll, 1 часть. Первые части фортепианного концерта a-moll, фортепианного квартета и квинтета. Увертюра «Манфред».
Ф. Шопен Сонаты b-moll и h-moll, первые части.
М. Глинка Увертюры к операм «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». «Арагонская хота».
А. Бородин Первые части симфоний, квартетов. Каватина Владимира из оперы «Князь Игорь».
Н. Римский-Корсаков увертюры к операм «Псковитянка», «Царская невеста».
П. Чайковский Первые части симфоний, увертюра к балету «Щелкунчик», увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
С. Рахманинов Первые части фортепианных концертов.

Рондо-соната.

В. Моцарт Финалы сонат №№3,4,7,13,17.
Л. Бетховен Финалы сонат оп.2 №2, оп.2 №3, оп.7, оп.13, оп.14 №»1, оп.22, оп.26, оп.27 №1, оп.28, оп.31 №1, оп.90.
Ф. Шуберт Финалы сонат оп.42, A-dur, B-dur.
П. Чайковский Финал сонаты оп.37, концерта для фп. И Третьей симфонии.
А. Скрябин Финалы сонаты для фп. Op.24 и концерта для фп. Op.20.
С. Прокофьев Финал сонаты №4 для фп.

Циклические формы.

И. Бах Французские и английские сюиты, партиты, сюиты для скрипки и виолончели соло.
Г. Гендель Сюиты для клавира.

Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт Сонаты, трио, квартеты, симфонии, концерты.
Ф. Шуберт. «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь».
Р. Шуман «Любовь поэта».
М. Глинка «Прощание с Петербургом».
М. Мусоргский «Детская», «Раек», «Песни и пляски смерти».
В. Гаврилин «Русская тетрадь».
С. Прокофьев «Пять стихов Анны Ахматовой».
Г. Свиридов «У меня отец - крестьянин» на слова С. Есенина.

Основные формы вокальных произведений.

В. А. Моцарт «О, цитра ты моя», «Жил-был на свете мальчик».
Ф. Шуберт «Весенний сон».
Р. Шуман «О, если б цветы угадали».
М. Глинка «В крови горит огонь желанья».
А. Бородин Хор поселян из четвертого действия оперы «Князь Игорь».
П. Чайковский «На берегу», Романс Полины из второй картины оперы «Пиковая дама».
С. Танеев «Сталактиты».
П. Чайковский Первая картина из оперы «Пиковая дама».
Н. Римский-Корсаков Пролог из оперы «Снегурочка», Первое действие из оперы «Сказка о золотом петушке».