

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
теории музыки и композиции
Найко Н.М.

«24» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Анализ музыкальных произведений

Уровень основной образовательной программы бакалавриат

Направление подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль Фортепиано

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра теории музыки и композиции

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		3	4		
5	180	74	36	34	36	Экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 730 от 01. 08. 2017 г.

Рабочая программа дисциплины актуализирована и утверждена на заседании кафедры «24» мая 2023 г., протокол № 11.

Разработчик:

Старший преподаватель Полежаева Ю.Е.

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции:

Кандидат искусствоведения, профессор Найко Н.М.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель: оснастить студентов знаниями, навыками и умениями, позволяющими самостоятельно выполнять анализ произведений, дающий возможность приблизиться к пониманию композиторского замысла, осознанию художественной концепции музыкального сочинения, и, таким образом, расширить и углубить свои исполнительские и педагогические задачи, найти оптимальные способы их решения.

1.2 Задачи:

- формирование у студентов музыкально-слуховых навыков восприятия музыкального произведения;
- создание представлений о закономерностях формообразования и об исторической эволюции музыкальных форм в творчестве русских и европейских композиторов;
- усвоение специальной профессиональной терминологии и различных систем классификации изучаемых феноменов;
- овладение методами жанрового, интонационного, целостного, функционального композиционного анализа, а также формирование соответствующих практических навыков;
- объединение знаний, полученных в курсах истории, теории музыки, философии, эстетики, и направление их на раскрытие в произведении общих и индивидуальных, своеобразных черт;
- осознание связи образно-эмоционального содержания и формы музыкального произведения;
- создание методологической основы для грамотной организации профессиональной исполнительской и преподавательской деятельности.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение третьего и четвертого семестров в объеме 70 часов лекционных и практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце четвертого семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция ФГОС ВО 3++	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях	Знать: <ul style="list-style-type: none">– теоретические и эстетические основы музыкальной формы;– основные этапы развития европейского музыкального формообразования;– характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;

<p>развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p>– основные принципы связи гармонии и формы;</p> <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; - различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – 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 стилиевой принадлежности; <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией, – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;
<p>ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – 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; <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического анализа, полифонического, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	3	4	
Аудиторные занятия (всего)	36	34	70

лекционных	18	17	35
практических	18	17	35
Самостоятельная работа (всего)	36	38	74
Часы контроля (подготовка к экзамену)		36	36
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачет с оценкой, экзамен)	зачёт	экзамен	
Общая трудоёмкость, час	72	108	180
ЗЕ	2	3	5

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Тема 1. Основная проблематика курса.	Предмет, цели и задачи курса. Понятие анализа. Форма и содержание в музыкальном произведении. Форма в широком и узком смысле слова. Различные уровни и компоненты содержания музыкального произведения. Многомерность содержания художественного произведения. Лирическое, драматическое и эпическое в музыке. Интонационная природа музыкального мышления. «Цеховой» и «индивидуалистский» период в культуре композиторского труда (А.И. Климовицкий). Соравноценность процессов музыкального творчества, исполнения, восприятия «с позиций музыки как смысла». Специфические трудности, возникающие при анализе музыкальных произведений, опасность субъективизма; средства, повышающие объективность анализа. Различные аспекты и методы анализа. Целостный анализ как относительно полное изучение музыкального произведения в единстве содержания и формы.	ОПК-1 ОПК-6
Тема 2. Жанр в музыке.	Понятие музыкального жанра. Положение жанра в музыкальном искусстве на границе категорий содержания и формы. Основные и дополнительные критерии классификаций. Классификации жанров Сохора, Цуккермана, Скребкова, Соколова. Первичные и вторичные жанры, жанровые типы. Принцип «обобщения через жанр» (А. Альшванг). Понятие «авторского слоя». Особенности работы композиторов XIX-XX вв. с жанровыми моделями. Жанровый синтез и его формы: жанровая изобразительность, диффузия, полифония, жанровая модуляция и	ОПК-1 ОПК-6

	отклонение.	
Тема 3. Стиль в музыке.	Понятие стиля. Основа внутренней организации стиля с позиций семиотики (В. Медушевский). Понятие индивидуального (авторского) стиля, стиля художественной школы, направления, эпохи. Стилистика как система художественных средств. Активные и фоновые средства стиля. Две группы активных стилистических средств: а) интонационно-драматургические, б) аналитико-грамматические. «Стилевые колебания» (В. Медушевский). Понятие полистилистики (Л.П. Казанцева). Стилистический синтез и стилистический контраст. Понятие стилизации, ассимиляции, коллажа, цитаты. Вертикальная и горизонтальная полистилистика. Аллюзия. Драматургические функции полистилистики.	ОПК-1 ОПК-6
Тема 4. Музыкальный язык.	Понятие языка как знаковой системы, служащей средством хранения и передачи информации. Система выразительных средств того или иного вида искусства как язык. Проблема музыкального языка: научное понятие или метафора. Особенности языка музыки; язык искусства и знаковая система, общие черты и различия (А. Сохор). Классификации музыкальных знаков (В. Холопова, Ю. Бычков, С. Мальцев). Виды музыкальной семантики по М. Арановскому и А. Кудряшову. Соотношение знака и интонации (Б. Асафьев, М. Арановский, И. Стогний).	ОПК-1 ОПК-6
Тема 5. Выразительные и формообразующие функции музыкальных средств.	Понятия мелодии, мелодики, мелоса, монодии. Предпосылки выразительности мелодической линии. Мелодия и речь. Интонационная природа музыки. Речевая интонация – звуковое выражение внутреннего состояния (спокойствие, волнение, восторг, печаль) и отношение к чему-либо (вопрос, приказ, согласие). Интонационное богатство и рельефность – критерий выразительности речи. Речевая интонация – первоисток музыкального искусства. Относительно самостоятельное развитие музыкальных интонаций при постоянном сохранении их связей с речевой интонацией, определяющей национальную характерность. Типология музыкальных интонаций В.Н. Холоповой: эмоционально-экспрессивные, предметно-изобразительные, музыкально-жанровые, музыкально-стилевые, интонации отдельных, типизированных в музыке средств. Значение графического рисунка,	ОПК-1 ОПК-6

	<p>пространственного положения для характеристичных мелодий. Мелодии с рассредоточенной динамикой и с направленной динамикой. Типы мелодических вершин. Понятие гармонии. Гармония как резонатор мелодии (Асафьев).</p> <p>Определяющая роль гармонии в формообразовании XVII-XIX вв. Формообразующие средства гармонии. Гармоническое выявление композиционных функций разделов формы. Тональный план и характерные гармонические процессы как основа типовых форм классицизма. Формообразующие гармонические приемы (тонально-гармоническое предвосхищение и резюмирование). Эволюция гармонического мышления и опора на общие законы гармонического построения формы в XIX веке.</p> <p>Понятие фактуры. Понятие склада, его основные виды. Виды фактуры. Компоненты фактуры. Фактурная ячейка. Функции фактуры: конструктивно-координирующая, композиционно-процессуальная, стилистическая, тематическая. Постоянство и переменность функций фактурных компонентов. Интонационный аспект анализа фактуры. Воплощение в гомофонной фактуре образа человека и его жизненных обстоятельств.</p> <p>Музыкальный ритм в узком и широком смысле. Метр. Ритмический мотив и типы ритмических мотивов. Ритмический рисунок как проявление характеристичности. Ритмическая формула как элемент жанровой модели. Регулярный и нерегулярный типы ритма. Ритмическая плотность – количество ритмических событий на единицу времени.</p>	
<p>Тема 6. Музыкальный тематизм.</p>	<p>Понятие темы, тематизма, тематического материала, общих форм движения. Концентрированный и рассредоточенный тематизм. Функциональный подход к феномену тематизма (Е.А. Ручьевская). Интонационные и фактурные разновидности темы. Песенный и мотивно-составной тематизм (гомофонный и полифонический). Понятие мотива, субмотива, фразы, синтагмы. Микротематизм. Однородная и контрастная тема, критерии контрастности. Виды тематического развития.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>Тема 7.</p>	<p>Понятие музыкальной композиции.</p>	<p>ОПК-1</p>

<p>Теория и основные категории музыкальной формы.</p>	<p>Иерархичность музыкальной формы. Две стороны формы-композиции: «форма как принцип» и «форма как данность» (В.П. Бобровский). Архитектоническая и процессуальная сторона музыкальной формы. Средства, служащие архитектурному началу, средства создания динамизма. Различная весомость архитектурного и процессуальности в музыке разных эпох, стилей, жанров. Понятие функции, классификация функций. Типы изложения. Функция и типология вступительных разделов музыкальной композиции. Фактурные особенности вступлений. Типология вступлений. Проявление принципа экспозиционности в музыке, важнейшие функции экспозиционного этапа. Функции средних разделов музыкальной композиции (коммуникативные, тектонические, содержательно-смысловые). Тематическое развитие в средних разделах сонатной формы. Приёмы завершения. Действие принципа репрезентации. Совмещение функций. Понятие драматургии, основные типы и разновидности драматургии.</p>	<p>ОПК-6</p>
<p>Тема 8. Масштабно-тематические структуры</p>	<p>Истоки масштабнo-тематических закономерностей – планомерно регулярная организация времени. Расчленяющая роль сходства отдельных построений и объединяющая роль различий. Масштабное развитие как вид музыкального развития, проявляющийся через закономерные изменения величины частей музыкальной мысли. Виды масштабнo-тематических структур: периодичность и пара (цепочка) периодичностей, дробление, суммирование, дробление с замыкание, структуры симметрии и полусимметрии. Значение этих структур в организации целого, типичные случаи применения в различных частях произведения.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>Тема 9. Музыкальные формы инструментальной музыки эпохи Барокко.</p>	<p>Принципы формoобразования в инструментальной музыке. Общая классификация форм. Сквозные и малые формы барокко. Основной тип – жанр прелюдии. Импровизационные корни жанра. Общая закономерность построения формы. Однотемность (либо однородность) тематизма как существенный признак малых форм. Жанровые истоки – песенная и танцевальная бытовая музыка, духовная песня. Бар, старинная двухчастная, старинная трехчастная, простая</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>

	<p>многочастная форма: происхождение, особенности и варианты строения, тональный план.</p> <p>Составные и контрастно-составные формы как результат сложения малых форм. Соответствия объединяемых малых форм по жанру, характеру, тональности. Контрастное объединение: нефугированная и полифоническая форма (слитный цикл – прелюдия и fuga). Сложная двухчастная, сложная трехчастная форма, многочастная составная форма: жанровые истоки, тип контраста, основные разновидности.</p> <p>Концертная форма эпохи барокко. Основные типы частей в концертной форме: (тема или ригурнель, интермедия или эпизод, заключение или каданс).</p> <p>Влияние полифонического мышления, полифонических форм и методов развития. Тема, ее жанровые и структурные особенности. Особенности интермедий. Заключение как построение, специально посвящаемое кадансированию. Наиболее важные композиционные типы. Проявление закономерностей иных форм: фуги, трехчастной, старинной двухчастной, сонатной.</p> <p>Старинная сонатная форма, её структурная основа. Формирование средств и кристаллизация во второй половине XVII – начале XVIII веков композиционных закономерностей, ведущих к сонате. Истоки тематизма. Варианты композиции: двухчастная, трехчастная с неполной репризой, трехчастная с полной репризой.</p>	
<p>Тема 10. Музыкальные формы инструментальной музыки классицизма и романтизма (общая характеристика).</p>	<p>Выдвижение в музыкальном искусстве на первый план собственно музыкальных закономерностей. Законченность музыкального произведения. Рационализм – оптимальный отбор всех средств. Строгая иерархичность системы классических форм и отдельно взятой композиции. Повышение значения индивидуального начала в эпоху романтизма – индивидуализация средств музыкальной выразительности и переакцентировка соотношения рационального и эмоционального факторов в организации музыкальной формы. Значение для развертывания формы гомофонно-гармонического склада, гармонической вертикали, различной функциональной нагрузки фактурных элементов, строгой метричности, гомофонной темы. Функциональность классической композиции.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>

	Тип формы как отобранный в процессе музыкальной практики и стабилизировавшийся способ построения музыкальной композиции. Классификация классико-романтических форм (Т. Кюрегян).	
Тема 11. Период.	Определение периода. Значение для формирования структуры периода тонального мышления, ритмической регулярности, песенной строфичности, гомофонного склада, закономерностей речевого высказывания, функции экспонирования. Характеристика типов периода в отношении гармонического строения, тематического содержания, структурных закономерностей. Повторенный и сложный период. Мнимая квадратность. Неквадратность органического типа. Тематические процессы в периоде. Усечение, сжатие, расширение периода. Дополнение. Историческая эволюция структуры периода.	ОПК-1 ОПК-6
Тема 12. Простые двух- и трехчастные формы.	Общее определение простых форм. Различные структурные варианты простых форм, зависящие от строения разделов, следующих за изложением первой темы. Классификация простых двух- и трехчастных форм, ее критерии. Разновидности двухчастной безрепризной формы, особенности двухчастной репризной формы. Типы середин и реприз в простой трехчастной форме. Повторение частей в простых формах. Двойные формы. Понятие простой репризной формы. Безрепризная трехчастная форма. Различные варианты проявления сонатных закономерностей в простой трехчастной форме. Сферы употребления простых двухчастных и трехчастных форм.	ОПК-1 ОПК-6
Тема 13. Малые одночастные формы.	Художественная специфика миниатюры. Диалектика замкнутости и разомкнутости целого. Способы создания интонационной многослойности, микротематизм. Особенность развертывания художественного времени в миниатюрах, непосредственная зависимость структурного решения от уникальной поэтической идеи, фабулы. Структурные типы (сквозные формы; формы, опирающиеся на структуру периода и их разновидности; формы, основанные на сонатном принципе; формы, основывающиеся на вариантном развитии).	ОПК-1 ОПК-6
Тема 14. Сложные трехчастные и	Композиционный признак сложных форм. Структурные варианты крайних разделов в сложных трехчастных формах. Характер	ОПК-1 ОПК-6

<p>двухчастные формы.</p>	<p>контрастирования частей. Трио и эпизод, их различия. Происхождение трио и эпизода, их структурные особенности трио. Оформленные, но динамически трактованные средние части в музыке композиторов-романтиков как промежуточное звено между трио и эпизодом. Многосоставные средние части. Типы реприз. Дополнительные части: вступления и коды. Формы, промежуточные между простой и сложной. Драматургия сложной трехчастной формы. Повторение частей в сложной трёхчастной форме. Сферы применения сложных трехчастных форм.</p>	
<p>Тема 15. Концентрические формы.</p>	<p>Понятие концентрических форм, их происхождение. Понятие внешнего и внутреннего обрамления. Структурные типы концентрических форм. Простая и сложная формы. Сонатная форма с обрамлением, центральным эпизодом и зеркальной репризой как развитый вариант концентрической формы. Преодоление статических свойств симметрии. Значение синтетических и динамизированных реприз. Художественные возможности концентрических форм. Области применения концентрических форм. Принцип зеркальной симметрии на уровне циклических форм.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>Тема 16. Рондо и рондообразные формы.</p>	<p>Чередование различного на фоне неизменного как основной принцип рондо. Художественная природа рондо – преобладание сопоставлений над непрерывной процессуальностью развития. Жанровый характер тематизма. Двойное значение рефрена в формообразовании. Двойной контраст эпизодов: по отношению к рефрену и между собой. Широкий спектр художественных и структурных решений. Количество разделов, степень контрастов, свободы композиционных решений и тонального плана, структурной и функциональной развитости. Основные этапы исторического развития формы рондо. Особые виды рондо и рондообразные формы. Использование принципа рондо при построении сюитных и крупных оперных форм.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>Тема 17. Вариантные и вариационные формы.</p>	<p>Понятие вариантного развития, отличие его от вариационного. Понятие вариантной формы. Особенности тематизма, гармонической организации. Композиционные функции в вариантных формах. Диапазон выразительных возможностей, драматургические типы.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>

	<p>Вариационная форма, представляющая собою музыкальную тему и ряд ее видоизмененных повторений. Средства варьирования, типы вариаций.</p> <p>Старинные неостинатные вариации 16 – 17 вв. Жанровые типы таких вариационных произведений: арии с вариациями, вариации в сюитах (танцы-дубли), отдельные пьесы верджиналистов. Приемы мелодического (орнаментально-колоризирующего) варьирования мелодии и ритмического дробления темы (диминуирование).</p> <p>Вариации на неизменный бас. Их франко-испанское происхождение. Применение в профессиональной музыке. Чакона и пассакалия.</p> <p>Строгие (классические, орнаментальные) вариации – тип вариаций, сложившийся в музыке венских композиторов-классиков. Сохранение основного настроения темы, ее индивидуального характера, структуры, тональности, гармонии, темпа в последующих проведениях. Изменение фактуры, ритма. Использование различных типов фигураций (по В. Холоповой: гармонической, мелодической, ритмической; по Бершадской: орнаментации, распева мелодии, вариантного преобразования).</p> <p>Вариации на неизменяемую мелодию (глинкинские или русские вариации) как форма, наиболее близкая к куплетной. Особая роль таких вариаций в творчестве русских композиторов XIX века – Глинки, Римского-Корсакова, Мусоргского. Образцы мелодикоостинатной формы в XX. Свободные вариации. Характерные вариации – наделенные ярким индивидуальным обликом. Жанрово-характерные вариации, предполагающие обращение к определенному жанру: скерцо, романсу, фуге, маршу, менуэту, мазурке. Свободные вариации эпохи Романтизма. Самостоятельный характер каждой вариации, ее выразительные средства. Сближение вариационного цикла с сюитой в творчестве Шумана. Особые приемы варьирования: развитие отдельных интонаций темы, использование разработочных приемов, свободное изменение начальной структуры темы, внедрение дополнительных разделов – связок, предыктов, вступления. Вариации на две темы (двойные вариации). Различные принципы расположения:</p>	
--	--	--

	<p>чередование вариаций на обе темы и последовательность простых вариационных циклов.</p> <p>Метод объединения вариаций в целостный цикл: линия единого развития, особая роль последней вариации, использование трехчастного рондообразного или сонатного принципа в тональном плане, укрупнение мелкого членения через группировку вариаций по приему варьирования.</p>	
<p>Тема 18. Сонатная форма.</p>	<p>Специфика и сущность формы в композиционно-динамическом, функционально-логическом, тематическом аспектах. Специфичность сонатной композиции: расчлененность на основе функциональных различий. Проявление музыкально-логической стороны формы в особом тональном плане. Действие функциональных связей на различных масштабно-временных уровнях. Тематическая специфика сонатной формы. Типы драматургии в сонатной форме. Исторические проблемы сонатной формы. Полифонические формы и период в качестве прототипа и источника сонатной формы. Полная кристаллизация сонатного принципа и формы у венских классиков. Ведущая роль сонатной формы в различных жанрах. Общее масштабное укрупнение разделов сонатной формы вследствие драматизации процессов музыкального развития. Роль оттеняющих медленных вступлений в классической сонатной форме. Развитие контрастов внутри экспозиции, между экспозицией и разработкой, усложнение тонального плана, включение в разработку эпизодов, явление ложной репризы. Тенденция к динамизации репризы классицистской сонаты, драматургическая роль коды у Бетховена. Четкая дифференциация композиционных и драматургических функций всех разделов сонатной формы при усилении факторов единства развития.</p> <p>Возрастание в творчестве композиторов XIX века лирико-психологических элементов как условие драматургических и композиционных изменений сонатной формы. Индивидуализация тематизма, возрастание его жанровой конкретности, роль программности, сюжетности. Наиболее существенные структурные изменения в сонатной форме композиторов XIX века. Обособление</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>

	сонатной формы от цикла в связи с программностью, возникновение сонатных форм вне цикла с чертами других форм.	
Тема 19. Рондо-соната.	Рондо-сонатная форма как результат взаимопроникновения рондо и сонаты. Функциональная двойственность основных разделов, основное отличие рондо-сонатной формы от сонатной и от формы рондо. Жанровые и структурные особенности тематизма. Характеристика основных разделов при ведущем значении тех или иных принципов. Типы центральных разделов, варианты реприз, особое значение коды. Различные аспекты игровой логики в рондо-сонатной форме. Сферы применения.	ОПК-1 ОПК-6
Тема 20. Циклические формы.	Понятие циклической формы. Характер и средства контраста частей цикла. Исторически сложившиеся типы цикла: старинный двухчастный полифонический инструментальный цикл, сюитный и сонатно-симфонический циклы, их отличия и характеристики. Старинная сюита XVI-XVIII вв., ее истоки, танцевально-жанровая основа. Строение цикла, факторы единства, принципы развития и формообразования. Новая сюита XIX в., ее связь с программностью. Средства объединения частей в цикле. Приближение в ряде случаев сюиты к сонатно-симфоническому циклу. Отличительные черты сонатно-симфонического цикла. Предшественники классического сонатно-симфонического цикла. Типичные функции частей классического четырехчастного сонатно-симфонического цикла, их характерные формы. Принципы драматургии. Проблема единства цикла. Основные исторические тенденции развития сонатно-симфонического цикла. Особенности строения сонаты и инструментального концерта.	ОПК-1 ОПК-6
Тема 21. Контрастно-составные формы.	Понятие контрастно-составных форм. Строение частей, разная степень их самостоятельности. Средства контраста. Классификация форм: репризные и безрепризные; двухчастные, трехчастные и многочастные; в зависимости от жанрового генезиса – сонатно-симфонического типа, сюитного типа, на основе полифонического цикла, в рамках оперного действия или кантатно-ораториальных форм. Особенности контрастно-составных форм в различные историко-стилевые	ОПК-1 ОПК-6

	эпохи. Факторы единства формы.	
Тема 22. Свободные и смешанные формы.	Характеристика свободных форм как организованных на основе индивидуальных структурно-логических закономерностей. Их дифференциация. Типичная жанровая сфера свободных форм барокко. Роль импровизационного начала, связь с полифоническим мышлением. Факторы, организующие форму, роль тонально-гармонического движения. Образцы свободных форм в музыке венских классиков в жанре фантазии. Смешанные формы у классицистов. Значение программной музыки, закономерностей театрально-сценических жанров, типично романтических антитез для распространения свободных и смешанных форм в музыке XIX века. Характерные их черты и принципы развития. Значение сонатных принципов и принципов монотематизма. Различные виды смешанных форм.	ОПК-1 ОПК-6
Тема 23. Вокальные формы. Вокальные циклы.	Взаимодействие слова и музыки. Общие особенности вокальных форм. Куплетная принцип организации. Вариантно-строфическая и куплетно-вариационная форма. Сквозная вокальная форма, различные варианты ее внутренней структуры. Факторы единства в сквозной форме. Особенности применения в вокальной музыке типовых инструментальных форм. Понятие вокального цикла. Отличие цикла от сборника песен: наличие определенной направленности образного развития, единство драматургического и композиционного замысла, поэтапно раскрывающего тему. Сюжетный и бессюжетный (тематический) типы циклов. Понятие «внешнего» и «внутреннего» (лирического) сюжета. Композиция и драматургия в вокальном цикле. Средства музыкального единства цикла. Элементы театрализации в вокальном цикле.	ОПК-1 ОПК-6

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	Практические занятия	СРС	Всего час.
Тема 1. Основная проблематика курса.	1	1	2	4

Тема 2. Жанр в музыке.	1	1	2	4
Тема 3. Стилль в музыке.	2	2	3	7
Тема 4. Музыкальный язык.	1	1	3	5
Тема 5. Выразительные и формообразующие функции музыкальных средств.	3	3	4	10
Тема 6. Музыкальный тематизм.	1	1	3	5
Тема 7. Теория и основные категории музыкальной формы.	3	3	8	14
Тема 8. Масштабно-тематические структуры.	1	1	2	4
Тема 9. Музыкальные формы инструментальной музыки эпохи Барокко.	2	3	6	11
Тема 10. Музыкальные формы инструментальной музыки классицизма и романтизма (общая характеристика).	1		1	2
Тема 11. Период.	1	1	4	6
Тема 12. Малые одночастные формы.	1	1	2	4
Тема 13. Простые двух- и трехчастные формы.	2	2	4	8
Тема 14. Сложные трехчастные и двухчастные формы.	2	2	3	7
Тема 15. Концентрические формы.	1	1	2	4
Тема 16. Рондо и рондообразные формы.	2	2	3	7
Тема 17. Вариантные и вариационные формы.	3	3	4	10
Тема 18. Сонатная форма.	2	2	4	8
Тема 19. Рондо-соната.	1	1	4	6
Тема 20. Циклические формы.	1	1	2	4
Тема 21. Контрастно-составные формы.	1	1	2	4
Тема 22. Свободные и смешанные формы.	1	1	4	6

Тема 23. Вокальные формы. Вокальные циклы.	1	1	2	4
ВСЕГО	35	35	74	144

5.3 Практические занятия

Наименование раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Трудоёмкость (час.)
Основная проблематика курса	Основная проблематика курса	1
Жанр в музыке	Жанр в музыке	1
Стиль в музыке	Стиль в музыке	2
Музыкальный язык	. Музыкальный язык	1
Выразительные и формообразующие функции музыкальных средств	Выразительные и формообразующие функции музыкальных средств	3
Музыкальный тематизм	Музыкальный тематизм	1
Теория и основные категории музыкальной формы	Теория и основные категории музыкальной формы	3
Масштабно-тематические структуры	Масштабно-тематические структуры	1
Музыкальные формы инструментальной музыки эпохи Барокко	Музыкальные формы инструментальной музыки эпохи Барокко	3
Период	Период	1
Малые одночастные формы	Малые одночастные формы	1
Простые двух- и трёхчастные формы	Простые двух- и трёхчастные формы	2
Сложные трёхчастные и двухчастные формы	Сложные трёхчастные и двухчастные формы	2
Концентрические формы	Концентрические формы	1
Рондо и рондообразные формы	Рондо и рондообразные формы	2
Вариантные и вариационные формы	Вариантные и вариационные формы	3
Сонатная форма	Сонатная форма	2
Рондо-соната	Рондо-соната	1

Циклические формы	Циклические формы	1
Контрастно-составные формы	Контрастно-составные формы	1
Свободные и смешанные формы	Свободные и смешанные формы	1
Вокальные формы. Вокальные циклы	Вокальные формы. Вокальные циклы	1

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / Е.В. Назайкинский.. – 1 файл в формате PDF. – М.: Владос, 2003 – 248 с.: тв. (Учебное пособие для вузов). – Режим доступа: 1724. – Гриф Министерства образования РФ.

2. Скребков, Сергей Сергеевич. Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Сергей Сергеевич Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 302 с. — (Авторский учебник) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/analiz-muzykalnyh-proizvedeniy-438665#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — Нотное прил.: с. 290-301.

4. Способин, Игорь Владимирович. Музыкальная форма : учебник / Игорь Владимирович Способин. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 404 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/129117/#3>.

4. Холопова, Валентина Николаевна. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие: рекомендовано Минкультуры РФ для студентов вузов искусств и культуры / Валентина Николаевна Холопова. — 4-е изд., испр. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. — 320 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/44767/#1>. — Гриф Минкультуры РФ.

5. Холопова, Валентина Николаевна. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие: рекомендуется Министерством Культуры РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов искусств и культуры / Валентина Николаевна Холопова. — 4-е изд., испр. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. — 496 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/30435/#1>. — Гриф Минкультуры РФ.

6. Черная, Марина Радославовна. Анализ музыкальных произведений : учебное пособие вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Марина Радославовна Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 152 с. — (Бакалавр.) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/analiz-muzykalnyh-proizvedeniy-437914#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

6.2. Дополнительная литература

1. Бобровский, Виктор Петрович. Функциональные основы музыкальной формы

- [Электронный ресурс] / Виктор Петрович Бобровский. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1977. — 166 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.action.s.document&fDocumentId=2406.
2. Бонфельд, Морис Шлемович. Анализ музыкальных произведений: структуры тональной музыки [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по специальности 0307000 "Музыкальное образование": в 2-х ч. Ч.1 / Морис Шлемович Бонфельд. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС, 2003. — 256 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.action.s.document&fDocumentId=3041. — Гриф МО РФ.
 3. Бонфельд, Морис Шлемович. Анализ музыкальных произведений: структуры тональной музыки [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по специальности 0307000 "Музыкальное образование": в 2-х ч. Ч.2 / Морис Шлемович Бонфельд. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС, 2003. — 208 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.action.s.document&fDocumentId=3042. — Гриф МО РФ.
 4. Задерацкий, Всеволод Всеволодович. Музыкальная форма [Электронный ресурс] : учебник для специализированных факультетов музыкальных вузов. Вып.2 / Всеволод Всеволодович Задерацкий. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 2008. — 528 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.action.s.document&fDocumentId=3044
 5. Кюрегян, Татьяна Суреновна. Форма в музыке XVII-XX веков [Электронный ресурс] : [учебник] / Татьяна Суреновна Кюрегян. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Сфера, 1998. — 344 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.action.s.document&fDocumentId=3045.
 6. Мазель, Лев (Лео) Абрамович. Строение музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие: допущено Управлением учебных заведений и научных учреждений Министерства культуры СССР в качестве учебного пособия для музыкальных вузов / Лев (Лео) Абрамович Мазель. — Изд. 2-е, доп. и перераб. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1979. — 536 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.action.s.document&fDocumentId=3049.
 7. Назайкинский, Евгений Владимирович. Логика музыкальной композиции [Электронный ресурс] / Евгений Владимирович Назайкинский. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1982. — 239 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.action.s.document&fDocumentId=1209.
 8. Цуккерман, Виктор Абрамович. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма [Электронный ресурс] : учебник для музыкальных вузов / Виктор Абрамович Цуккерман. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1974. — 243 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.action.s.document&fDocumentId=3055.

9. Цуккерман, Виктор Абрамович. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии [Электронный ресурс] : учебник для музыкальных вузов. Ч.2 / Виктор Абрамович Цуккерман. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1990. — 128 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3057.
10. Цуккерман, Виктор Абрамович. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы [Электронный ресурс] : учебник для музыкальных вузов / Виктор Абрамович Цуккерман. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1983. — 214 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3058.

Журналы

Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование
 Вестник музыкальной науки
 MUSICUS: вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова
 Музыка: Библиографическая информация
 Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова
 Музыка и время
 Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)
 Музыкальная жизнь
 Музыковедение
 Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
 Научный вестник Московской консерватории
 Opera Musicologica (Музыковедческие труды)
 Проблемы музыкальной науки
 Советская музыка (до 1992 г., с 1992 г. – Музыкальная академия)

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

- Учебными аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, оснащенные роялями, досками, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы (I-I-08, I-I-05, IV-I-01);

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip