

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

для обучающихся по программам направления подготовки

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»

профиль «Музыкальная педагогика»

Разработчик:
кандидат искусствоведения, доцент
кафедры теории музыки и композиции

Н.В. Перепич

1. Пояснительная записка

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «Анализ музыкальных произведений» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» по профилю «Музыкальная педагогика» и соответствующих рабочих программ.

Целью дисциплины служит формирование профессиональных навыков анализа музыкального произведения, системы знаний в области исторической эволюции формообразования и музыкально-выразительных средств, проблематики жанра и стиля, взаимосвязи образно-содержательного уровня музыкального произведения и его композиционных закономерностей, музыкального языка.

Достижению цели служит ряд следующих задач, освоение которых является обязательным условием прохождения итогового контроля:

- усвоение основного терминологического аппарата дисциплины;
- выработка навыков грамотного использования корпуса научных и методических трудов по проблемам анализа музыкальных произведений;
- осмысление категорий интонация, музыкальный жанр, стиль, тематизм, музыкальная форма и прочих с позиций современного музыкознания;
- создание методологической основы для самостоятельной осознанной работы с музыкальным текстом;
- постижение специфики претворения жанровых, стилевых, интонационных и структурных моделей в различные стилевые эпохи;
- формирование представлений о закономерностях формообразования и об исторической эволюции музыкальных форм в творчестве европейских композиторов;
- овладение основами методов жанрового, интонационного, целостного, функционального композиционного анализа, а также формирование соответствующих практических навыков;
- создание прочной связи практического и теоретического уровней музыкального восприятия;

«Анализ музыкальных произведений» изучается на втором курсе, в течение 3–4 семестра, завершается экзаменом. Общая продолжительность курса, согласно учебному плану, – 144 часа, из них 70 – лекционные и практические занятия. В современных условиях одним из важнейших профессиональных требований к музыканту-исполнителю и педагогу является умение самостоятельно совершенствовать свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

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

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

1. Иметь тетрадь для конспектирования лекций и выполнения практических заданий;
2. Стремиться к стопроцентному посещению занятий;
3. Еженедельно закреплять тему дисциплины, используя формы индивидуальной работы;
4. Еженедельно выполнять практические задания.

В соответствии с учебным планом, курс анализа музыкальных произведений предполагает сочетание лекционных и практических занятий.

На лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, излагает теоретический материал, раскрывает особенности исторической эволюции ведущих понятий, принципов музыкальной организации. Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. После занятий необходимо провести дополнительную работу с конспектом лекций:

1. Просмотреть конспект сразу после занятий. Пометить материал конспекта, который вызывает затруднения для понимания.
2. Работать самостоятельно, используя предлагаемую литературу.
3. При возникновении затруднений обратиться за помощью к преподавателю.

На практических занятиях возможны две формы работы: выполнение практических заданий и семинарское обсуждение определённой проблематики курса, самостоятельно подготовленной с применением учебной и научной литературы.

Приступая к выполнению *практических заданий*, необходимо осознать, что их основная задача – усвоение проблематики курса, конкретизация её на обширном музыкальном материале, выработка специальных навыков музыкального анализа.

При подготовке требуется заранее взять ноты заданных для анализа музыкальных произведений, прослушать их в хорошем исполнении, следя за нотным текстом. Также необходима собственная работа с музыкальным текстом за фортепиано, поскольку в этом случае возможно вслушаться в отдельные детали музыкального тематизма, фактуры, гармонии, что служит условием углубленного проникновения в текст заданного произведения, способствует развитию профессионального слуха. Проработав по конспекту, рекомендованной учебной или научной литературе теоретический материал, данный на лекции, важно сформулировать задачи, которые преследует в каждом конкретном случае практический анализ.

При прохождении тем «Жанр в музыке», «Стиль в музыке», «Теория интонации» и т.п., необходимо сосредоточить свое внимание на соответствующей проблематике, на установках, данных преподавателем на лекции, его комментариях при формулировке домашнего задания. При подготовке к уроку целесообразно понять и заучить ключевые определения, типологии, критерии, положенные в их основу; проверяя себя, полезно опираться на контрольные вопросы по данному разделу курса; необходимо фиксировать письменно наиболее значимые наблюдения, основные аргументы, собственные выводы, а также возникающие вопросы.

При освоении тем, связанных с композиционным анализом, изучением типовых музыкальных форм, характерных для той или иной эпохи, или индивидуальных решений, отличающих творчество какого-либо композитора, важно чётко сформулировать главные признаки изучаемой формы, проанализировать и несколько раз повторить определение, классификации (если речь идет о разновидностях структур). Затем, учитывая тематический материал, тональный план, особенности гармонического движения, наличие каденций и прочие факторы, имеющие формообразующее значение, определите границы основных разделов, а также их масштабы, составьте в специальной тетради структурную схему произведения, которая будет отражать все основные данные, с указанием нумерации тактов или цифр в партитуре. Выявите типовые и индивидуальные черты.

При подготовке заданий, связанных с усвоением закономерностей форм вокальной и хоровой музыки, обязателен предварительный анализ оригинального поэтического текста в плане его стилистики, лексики, метрики, художественной выразительности, структурных особенностей, а также сравнение его с текстом, использованным композитором, для выявления пропущенных либо переставленных строк, замен отдельных слов или выражений и т.д. Особое внимание необходимо уделить специфической проблематике, а именно: обобщенный или детализированный подход композитора к воплощению содержания литературного текста, принципы вокализации,

отражение в музыке стихотворной ритмики, феномен «встречного ритма», взаимодействие формообразующих принципов вокальной и инструментальной музыки, соотношение вокальной и инструментальной партии и др.

Необходимо стремиться к тому, чтобы при практическом анализе студент мог грамотно и достаточно полно излагать результаты выполненного задания, сопровождая его конкретными музыкальными иллюстрациями за фортепиано.

Во время мелкогрупповых практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее сообщениями, принимать участие в выполнении контрольных работ.

При подготовке к *семинарскому занятию* необходимо ориентироваться на план его проведения, проработать содержание вопросов, выносимых на обсуждение, законспектировать публикации по теме семинара из предложенного списка, привести выводы в систему, выучить материал, пересказать его и сформулировать возникшие вопросы и наблюдения. При чтении разных источников уместно применять проблемный подход и метод сравнительного анализа.

3. Формы самостоятельной работы

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

- 1) Изучение нотного текста музыкального произведения с применением сравнительного, целостного, структурного, жанрового, интонационного, функционального анализа – ведущий вид деятельности, определяющий специфику предмета. Осуществляется профессионально только на базе освоенных теоретических знаний. Это обуславливает значимость последующих форм работы.
- 2) Изучение образцов музыкального анализа, имеющих в учебно-методической и научной литературе;
- 3) Освоение конспекта лекции – чтение, проблемный анализ, формулирование вопросов, пересказ;
- 4) Чтение и конспектирование текста из учебной и специальной литературы – осуществляется на основе данного преподавателем списка;
- 5) Составление плана конспекта лекции, публикации, ответа – тезисное структурирование, основанное на выделении главных идей;
- 6) Работа со словарями и справочниками;
- 7) Поисковая деятельность в сети Интернет, обработка полученной информации;
- 8) Составление таблиц;
- 9) Составление структурных схем музыкальных произведений;
- 10) Подготовка к письменной или устной контрольной работе;
- 11) Подготовка сообщений и докладов.

Формат сообщения подразумевает индивидуальное внутриаудиторное выступление с дополнительным теоретическим материалом, освоенным самостоятельно. Сообщение носит локальный характер, расширяющий представление об изучаемой теме, и основывается на проработке конкретной литературы, не предполагая серьёзного исследовательского компонента.

Доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов, а также выполнение поставленных практических задач, связанных с музыкальным анализом малоизученных явлений. Формат доклада требует от студента умений найти информацию, систематизировать материал, провести анализ

изучаемых явлений, наглядно представить итоги проделанной работы, раскрыть специфику своего исследования.

Подготовка доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы доклада;
2. Поиск источников;
3. Работа с нотным материалом;
4. Оформление материалов выступления;
5. Подготовка к выступлению (прочтение вслух, выучивание, подготовка презентации и музыкальных иллюстраций).

Обязательные компоненты структуры доклада – введение, раскрывающее актуальность темы, практическую значимость, цели и задачи, гипотезу и методологическую базу исследования, основная часть, заключение, содержащее результаты исследования, оформленный в соответствии с ГОСТ список литературы.

Объем доклада – в пределах 8 печатных страниц, с соблюдением научного стиля изложения, с обязательными ссылками на используемую литературу.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам.

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

Изучение дисциплины «Анализ музыкальных произведений» заканчивается экзаменом в конце 4 семестра. Текущий контроль осуществляется на практических занятиях, в период внутрисеместровых аттестаций и контрольного урока в конце 3 семестра.

Стабильное посещение занятий, выполнение всех заданий в срок и получение высоких баллов в ходе текущего контроля являются факторами, влияющими на итоговый результат.

Регулярная подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

При подготовке к экзамену нужно опираться на знания, полученные в ходе освоения курса, а также конспекты и обозначенный педагогом перечень учебной и научной литературы.

При подготовке нужно изучить перечень контрольных вопросов и заданий и равномерно распределить время на их подготовку. Важно, чтобы самостоятельная работа подразделялась на следующие этапы: погружение в проблематику, усвоение проблематики, заучивание, повторение материала. В завершение подготовки экзаменационного вопроса необходимо составлять план ответа.

Для разъяснения вопросов, «пробелов» и субъективных проблем, возникших в ходе подготовки, перед экзаменом проводится консультация продолжительностью 2 академических часа.

Контрольные вопросы по курсу «Анализ музыкальных произведений» (для письменных контрольных работ)

1. Определение жанра
2. Принцип «обобщения через жанр»
3. Классификация жанров по Сохору
4. Примеры вторичных жанров эпохи барокко
5. Примеры вторичных жанров классицизма

6. Примеры вторичных жанров романтизма
7. Примеры вторичных жанров XX века
8. Определение стиля
9. Понятие стилистики
10. Стилиевые отличия классицизма и романтизма на уровне фактуры
11. Стилиевые отличия классицизма и барокко на уровне фактуры
12. Стилиевые отличия классицизма и романтизма на уровне гармонии
13. Отличия романсовой мелодики от песенной
14. Особенности воплощения декламационности в музыке
15. Определение полистилистики
16. Коллаж – определение и примеры
17. Аллюзия – определение и примеры
18. Стилизация – определение и примеры
19. Определение мелодии
20. Определение мелодики
21. Определение интонации
22. Тип интонации персонажа
23. Тип интонации лирического героя
24. Определение темы (по Ручьевской)
25. Понятие микротематизма
26. Отличие ОФЗ от темы
27. Способы тематического развития
28. Развертывание
29. Функциональная триада Асафьева
30. Композиционные функции разделов музыкальной формы
31. Основные функции вступления
32. Реализация функции вступления на уровне тематизма, гармонии, структуры
33. Функции экспозиционного раздела музыкальной формы
34. Реализация заключительной функции на уровне тематизма, гармонии, структуры
35. Три основные группы функций средних разделов
36. Реализация развивающей функции на уровне тематизма, гармонии, структуры
37. Определение развития по Назайкинскому
38. Принцип дополнения в заключительном разделе
39. Принцип завершения в заключительном разделе
40. Понятие игровой логики
41. Отличие дополнения от расширения
42. Особенности периода типа развертывания
43. Понятие сложного периода
44. Инструментальные формы эпохи барокко
45. Принципы классификации простых двухчастных форм
46. Принципы классификации простых трехчастных форм
47. Отличие старинной двухчастной формы от двухчастной у классицистов
48. Средства динамизации реприз
49. Качества миниатюры, определяющие основные свойства одночастных форм
50. Структурные разновидности одночастных форм
51. Суть взаимодействия синтаксического и композиционного уровней в малых одночастных формах
52. Отличие трио от эпизода
53. Определение концентрической формы
54. Отличие обрамления от репризы
55. Сфера применения сложной трехчастной формы с трио
56. Сфера применения сложной трехчастной формы с эпизодом

57. Зависимость репризы от типа середины в сложной трехчастной форме
58. Функциональные варианты соотношения частей в сложной двухчастной форме
59. Сфера применения сложной двухчастной формы
60. Характерные черты рондо французских клавесинистов
61. Способы симфонизации формы в рондо классицистов
62. Особенности «калейдоскопического» рондо
63. Отличия вариации от варианта
64. Способы объединения формы в вариациях на оstinatный бас
65. Признаки строгих вариаций
66. Признаки свободных вариаций
67. Отличия жанровых вариаций от характерных
68. Проявление особенностей повествующей драматургии в сонатной форме на уровне тематизма и структуры
69. Проявление внутренней конфликтности на уровне тематизма главной партии в сонатной форме
70. Проявление конфликтного начала в плане тональных отношений и строения экспозиции
71. Специфика сонатной формы в жанре концерта
72. Варианты структурных схем рондо-сонатной формы
73. Отличие рондо-сонатной формы от формы рондо
74. Отличие рондо-сонатной формы от сонатной формы
75. Структурные прообразы старинной сонатной формы
76. Структурные принципы староконцертной формы
77. Различные аспекты воплощения принципа «волны» в случае волновой драматургии в сонатной форме
78. Способы создания единства в сонатно-симфоническом цикле
79. Разновидности сюитных циклов
80. Разновидности циклических форм
81. Факторы единства старинной танцевальной сюиты
82. Понятие композиционного отклонения
83. Понятие композиционной модуляции
84. Понятие композиционного эллипсиса
85. Определение классификации контрастно-составных форм
86. Принципы классификации контрастно-составных форм
87. Разновидности свободных форм
88. Примеры двойных и тройных трехчастных форм
89. Примеры рондо-сонатной формы
90. Примеры концентрической формы
91. Примеры сонатной форм с зеркальной репризой
92. Примеры репризных контрастно-составных форм
93. Примеры интонационного и тематического единства в сонатно-симфоническом цикле
94. Примеры свободной формы у классицистов
95. Примеры свободных форм у романтиков
96. Примеры сложной двухчастной формы в инструментальной и вокальной музыке
97. Примеры сонатной формы с эпизодом в разработке
98. Примеры смешанных форм у классицистов
99. Примеры смешанных форм у романтиков
100. Примеры барочных вариаций на оstinatный бас
101. Примеры вариаций на оstinatный бас в музыке XX века
102. Примеры контрастно-составных форм эпохи романтизма
103. Примеры контрастно-составных форм эпохи барокко

104. Примеры контрастно-составных форм XX века
105. Примеры вариантных форм в инструментальной музыке
106. Примеры монотематического рондо
107. Примеры калейдоскопического рондо
108. Примеры формы с композиционным отклонением
109. Примеры формы с композиционной модуляцией
110. Примеры формы с композиционным эллипсисом
111. Примеры вариаций сопрано-остинато

Перечень музыкальных произведений для анализа

Тема 2. Жанр в музыке.

В. Моцарт. Каватина и Ария Фигаро из первого действия оперы «Свадьба Фигаро».

Ж. Бизе. Хабанера и Сегидилья, финал из оперы «Кармен».

Дж. Верди. Застольная песня, финал из оперы «Травиата», Песенка Герцога из оперы «Риголетто».

М. Глинка. «Венецианская ночь», «Не искушай», «Не говори, что сердцу больно».

А. Даргомыжский. «Свадьба», «Ночной зефир», «Мельник», «Червяк», «Титулярный советник», Дуэт Наташи и Князя из первого действия оперы «Русалка».

М. Мусоргский. «Песни и пляски смерти».

А. Арени. Песня певца за сценой из оперы «Рафаэль», Ария Бастрюкова из оперетты «Сон на Волге».

П. Чайковский. Ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин»

Тема 3. Стил в музыке.

И. С. Бах. Ария №3 из кантаты №21, Ария №57 из «Рождественской оратории».

В. Моцарт. «Тоска по весне», «Фиалка», «О, цитра ты моя».

Р. Вагнер. «Грезы»

С. Рахманинов. «О, не грусти!», «Полюбила я», «Сон».

П. Чайковский. «Песнь Земфиры», «Новогреческая песня», «Песнь Миньоны», «Серенада Дон-Жуана», «Pimpinella».

Тема 4. Музыкальный язык.

К. Монтеверди. Сцена Сенеки с домочадцами из оперы «Коронация Поппеи».

К. Глюк. Ария Орфея, сцена Орфея с фуриями из оперы «Орфей и Эвридика».

М. Глинка. Сцена Наины и Фарлафа, Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила».

А. Даргомыжский. «Мельник», «Титулярный советник», «Старый капрал».

М. Мусоргский. «Проказник», «Семинарист», «Козел».

С. Прокофьев. «Болтунья».

Тема 5. Членение музыкальной формы.

Р. Вагнер. «Грезы».

Дж. Пуччини. Ария Тоски из оперы «Тоска», ария Мими из оперы «Богема», ария Каллафа из оперы «Турандот».

П. Чайковский. Ор.28 №3 «Зачем», ор. 38 №6 «Флорентийская песня», ор. 47 №5 «Благословляю вас, леса».

С. Рахманинов. ор. 38 №1 «Ночью в саду у меня», ор. 4 №2 «Утро», ор. 14 №11 «Весенние воды», ор. 21 №5 «Сирень», №7 «Здесь хорошо», «Вокализ».

Тема 6. Экспозиционный период и его типы (для анализа сочинений более крупной формы используются начальные периоды).

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

А. Скрябин Прелюдии ор.11 №№ 1,3,4,5,11,13,15,20,22. Пьесы ор.13 №2, ор.22 №3, ор.33 №1, ор.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 ор. 47 №5 «Благословляю вас, леса», ор. 54 №1 «Бабушка и внучек», ор. 73 №6 «Снова, как прежде».

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

Тема 7. Простые двух- и трехчастные формы.

Двухчастные:

Л. Бетховен Сонаты для фп. Ор.2 №1, 2 часть, ор.2 №2, 4 часть, ор.7, 4 часть, ор.14 №2, 2 часть.

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

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

А. Скрябин Пьесы ор.2 №2, ор.8 «» 4 и 5, Ор.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 отзвучит», «Когда, кружась, осенние листья».

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

Трехчастные:

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

Ф. Шопен Ноктюрны ор.9 №2, ор.15 №1, ор.48 №2. Прелюдии ор.28 №№ 11,12,19, ор.45. Этюды ор.10 №№ 1,4,9,12. Ор.25 №№ 2,3,4,7,9,11. Мазурки ор.6 №№ 3 и 4, ор.7 №№ 3 и 5, ор.17 №2, ор.24 №3, ор.33 №№ 1 и 3, ор.63 №2, ор.67 №2, ор.68 №4.

Р. Шуман Пьесы ор.2 №№ 3,5,8, ор.3 №3, ор.4 №4, ор.6 №№ 2,3,5,8,9,11,12, «Пьеро», «Арлекин», «Благородный вальс», «Эвсебий», «Киарина», «Эстрелла», Ор. 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».

Тема 8. Сложные трехчастные и двухчастные формы.

Сложные трехчастные:

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

Бетховен Сонаты ор.2 №1, ч. 2 и 3; ор. 2№2, ч 3; ор. 10 №2, ч. 2; ор. 22, ч.3; ор. 26, ч. 2 и 3.

Симфонии: №1 Менуэт, №№ 2-5 Скерцо, №7 Allegretto, №8 Менуэт.

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

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

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

А. Даргомыжский «Мне минуло шестнадцать лет».

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

Сложные двухчастные:

В. Моцарт. Ария Церлины №12 из оперы «Дон-Жуан».

Ф. Шуберт «Привет духа», «Любопытство».

М. Глинка. «Стой, мой верный бурный конь», «Давно ли ты розой роскошной цвела».

М. Балакирев. «Исступление», «Пустыня».

П. Чайковский. «Мы сидели с тобой».

Тема 9. Концентрические формы.

Ф. Шуберт. «Приют».

П. Чайковский. «Кабы знала я», «Закатилось солнце».

Н. Римский-Корсаков. Ария Лебедь-птицы из оперы «Сказка о царе Салтане».

А. Бородин. Ария князя Игоря из оперы «Князь Игорь».

Тема 10. Рондо и рондообразные формы.

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

К. Дакен «Кукушка».

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

В. Моцарт Соната № 10 Рондо, соната 18 Adagio, Ария Фигаро из первого действия оперы «Свадьба Фигаро».

Л. Бетховен Финалы сонат: ор. 10 №3, ор. 14 №2, ор. 49 №2, ор. 53, ор. 79.

Р. Шуман «Бабочки», Этюд Паганини, «Крейслериана» № 2 и 8, Новеллетты № 1 и 5, Венский карнавал.

Ф. Шопен Прелюдия ор. 28 №17, Ноктюрн ор. 37 №2, Мазурка ор. 56 №1.

М. Глинка Каватина и рондо Антонида из оперы «Иван Сусанин».

А. Даргомыжский «Свадьба», «Ночной зефир», «Песнь рыбки».

Н. Римский-Корсаков. Проводы масленицы, финал первого действия оперы «Снегурочка».

Тема 11. Вариационные формы.

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 ор.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 Дидоны 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».

Тема 12. 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.

Тема 13. Рондо-соната.

В. Моцарт Финалы сонат №№3,4,7,13,17.

Л. Бетховен Финалы сонат ор.2 №2, ор.2 №3, ор.7, ор.13, ор.14 №1, ор.22, ор.26, ор.27 №1, ор.28, ор.31 №1, ор.90.

Ф. Шуберт Финалы сонат ор.42, A-dur, B-dur.
П. Чайковский Финал сонаты ор.37, концерта для фп. И Третьей симфонии.
А. Скрябин Финалы сонаты для фп. Ор.24 и концерта для фп. Ор.20.
С. Прокофьев Финал сонаты №4 для фп.
Тема 14. 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.
Тема 15. Контрастно-составные формы.
Дж. Верди. Сцена Аиды №5 из оперы «Аида».
В. Моцарт. Ария Царицы Ночи из первого действия оперы «Волшебная флейта».
М. Глинка. Финал первого действия оперы «Руслан и Людмила».
А. Бородин. Ария Кончака из второго действия оперы «Князь Игорь».
Н. Римский-Корсаков. Дуэт Ганны и Левки из первого действия оперы «Майская ночь», Ария Марфы из первого действия оперы «Царская невеста».
П. Чайковский. Сцена письма из первого действия оперы «Евгений Онегин».
Тема 16. Свободные и смешанные формы.
Р. Вагнер. Увертюра к опере «Нюрнбергские мастерзингеры», увертюра к опере «Тангейзер».
Н. Римский-Корсаков. Песня Левки №2 из первого действия оперы «Майская ночь», Ария Лебедь-птицы из оперы «Сказка о царе Салтане».
М. Глинка. Баллада Финна из второго действия оперы «Руслан и Людмила».
Тема 17. Вокальные формы.
Возможно задействовать для анализа материал предыдущих тем.
И. С. Бах. Ария №3 из кантаты №21, Ария №5 из кантаты №160, Ария №7 из кантаты №94, Ария №57 из «Рождественской оратории», Ария №1 из кантаты №82.
Г. Ф. Гендель. Ария №36 из оратории «Мессия».
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».
Тема 18. Вокальные циклы.
Ф. Шуберт. «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь».
Р. Шуман. «Любовь и жизнь женщины».
М. Глинка. «Прощание с Петербургом».
М. Мусоргский. «Детская», «Раек», «Песни и пляски смерти».
В. Гаврилин. «Русская тетрадь».

Требования к экзамену (4 семестр)

Образец экзаменационного билета:

1. Сложная трёхчастная форма
2. А. Даргомыжский Ария Русалки из IV д. оперы «Русалка»
3. А. Скрябин. Прелюдия ор.11 №15.

Список рекомендуемой литературы

1. Анализ вокальных произведений [Электронный ресурс]: учебное пособие: допущено Управлением учебных заведений и научных учреждений Минкультуры СССР в качестве учебного пособия для студентов музыкальных вузов / Е. А. Ручьевская, Л. П. Иванова, В. П. Широкова, [и др.] ; отв. ред. О. П. Коловский. – 1 файл в формате PDF. – Ленинград : Музыка, 1988. – 351 с. – Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2524.
2. Анализ гармонических стилей: тезисы лекций и конспект исторического обзора гармонических стилей / Р. Н. Слонимская, Министерство культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. – Санкт-Петербург : Композитор, 2013. – 70 с.
3. Бонфельд М.Ш. 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. – Москва: ВЛАДОС, 2003. – 256 с. – Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3041. - Гриф МО РФ.
4. Бонфельд М.Ш. 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. – Москва: ВЛАДОС, 2003. – 208 с. – Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3042. - Гриф МО РФ.
5. Гончаренко С.С. О поэтике оперы: учебное пособие / С. С. Гончаренко, НГК им. М. И. Глинки. – Новосибирск : Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 2010. – 260 с.
6. Задерацкий В.В. Музыкальная форма [Электронный ресурс]: учебник для специализированных факультетов музыкальных вузов. Вып.1 / В. В. Задерацкий ; рец. Е. А. Ручьевская. – 1 файл в формате PDF. – Москва : Музыка, 1995. – 544 с. – Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3043.
7. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений: учебник: рекомендовано ФГАУ "Федеральный институт развития образования" в качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей 530000 - "Музыкальное искусство" / Г. В. Заднепровская. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2016. – 272 с.
8. Казанцева Л.П. Анализ художественного содержания вокального и хорового произведения: учебное пособие: для студентов музыкальных вузов: рекомендовано УМО высших учебных заведений РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия для педагогов и студентов высших учебных заведений по специальности 072901 "Музыковедение" / Л. П. Казанцева, Астраханская государственная

консерватория, ГОУ ВПО "Волгоградский государственный институт искусств и культуры", Лаборатория музыкального содержания. – Астрахань : ГП АО ИПК "Волга", 2011. – 130 с.

9. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебное пособие: допущено Управлением учебных заведений и научных учреждений Министерства культуры СССР в качестве учебного пособия для музыкальных вузов / Л. 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.actions.document&fDocumentId=3049.

10. Музыкальная форма [Электронный ресурс]: учебник / И. В. 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>.

11. Скребков С.С. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / С. С. Скребков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 302 с. – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/analiz-muzykalnyh-proizvedeniy-438665#page/1>.

12. Скребков С.С. Анализ музыкальных произведений: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / С. С. Скребков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 302 с.

13. Скребков С.С. Полифонический анализ: учебное пособие для студентов музыкальных вузов и училищ / С. С. Скребков, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского ; под общ. ред. М. С. Скребкова-Филатова. – Москва; Москва : Музыка, 2009. – 214 с.

14. 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.

15. Форма в музыке XVII-XX веков [Электронный ресурс]: [учебник] / Т. С. Кюрегян, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского. – 1 файл в формате PDF. – Москва : Сфера, 1998. – 344 с. – Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3045.

16. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: [учебное пособие для вузов]: рекомендуется Минкультуры РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов искусств и культуры / В. Н. Холопова, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского. – 4-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 490 с.

17. Черная М.Р. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебное пособие вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / М. Р. Черная. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 152 с. – (Бакалавр. Академический курс) . – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/analiz-muzykalnyh-proizvedeniy-437914#page/1>.