

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Анализ музыкальных произведений

Уровень основной образовательной программы специалитет

Специальность 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»

Специализации № 1 «Фортепиано», № 5 «Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара)»

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра теории музыки и композиции

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 731 от 01. 08. 2017 г.

Рабочая программа дисциплины актуализирована и утверждена на заседании кафедры «11» мая 2024 г., протокол № 10.

Разработчик:

Старший преподаватель Полежаева Ю.Е.

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции:

Доцент, кандидат искусствоведения, профессор Найко Н.М.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель: оснастить студентов знаниями, умениями и навыками, 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 применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в	Знать: – основные типы форм классической и современной музыки; Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм

<p>профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>определённой исторической эпохи (определённой национальной школы), в том числе современности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и жанров;
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; <p>Владеть:</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	140
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)	зачет	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
---------------------------------	--------------------	-------------

<p>Тема 1. Основная проблематика курса.</p>	<p>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.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>Тема 2. Жанр в музыке.</p>	<p>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 отклонение.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>Тема 3. Стил в музыке.</p>	<p>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.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>

	Драматургические функции полистилистики.	
Тема 4. Музыкальный язык.	<p>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).</p>	ОПК-1 ОПК-6
Тема 5. Выразительные и формообразующие функции музыкальных средств.	<p>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, пространственного положения для характеристичных мелодий. Мелодии с рассредоточенной динамикой и с направленной динамикой. Типы мелодических вершин. Понятие гармонии. Гармония как резонатор мелодии (Асафьев). 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</p>	ОПК-1 ОПК-6

	<p>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 характерности. 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. Теория и основные категории музыкальной формы.</p>	<p>Понятие музыкальной композиции. 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 архитектоническому началу, средства создания динамизма. Различная весомость архитектонического 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</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>

	<p>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>Тема 8. Масштабно-тематические структуры</p>	<p>Истоки масштабно-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 масштабно-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 формообразования 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 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>ОПК-1 ОПК-6</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. 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. Тип формы как отобранный в процессе музыкальной практики и стабилизировавшийся способ построения музыкальной композиции. Классификация классико-романтических форм (Т. Кюрегян).</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>Тема 11. Период.</p>	<p>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</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>

	органического типа. Тематические процессы в периоде. Усечение, сжатие, расширение периода. Дополнение. Историческая эволюция структуры периода.	
Тема 12. 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 13. 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 14. Сложные трехчастные и двухчастные формы.	Композиционный признак сложных форм. Структурные варианты крайних разделов в сложных трехчастных формах. Характер 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.	ОПК-1 ОПК-6
Тема 15. Концентрические	Понятие концентрических форм, их происхождение. Понятие внешнего и внутреннего	ОПК-1 ОПК-6

<p>формы.</p>	<p>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>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. Вариационная форма, представляющая собою музыкальную тему и ряд ее видоизмененных повторений. Средства варьирования, типы вариаций. 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-колорирующего) варьирования мелодии и ритмического дробления темы (диминуирование). Вариации на неизменный бас. Их франко-испанское происхождение. Применение в профессиональной музыке. Чакона и пассакалия.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</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: 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</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>

	<p>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 сонатной формы от цикла в связи с программностью, возникновение сонатных форм вне цикла с чертами других форм.</p>	
<p>Тема 19. Рондо-соната.</p>	<p>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</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>

	применения.	
Тема 20. Циклические формы.	<p>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.</p>	ОПК-1 ОПК-6
Тема 21. Контрастно- составные формы.	<p>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 эпохи. Факторы единства формы.</p>	ОПК-1 ОПК-6
Тема 22. Свободные и смешанные формы.	<p>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</p>	ОПК-1 ОПК-6

	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.	
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
Тема 2. Жанр в музыке.	1	1	3	4
Тема 3. Стил в музыке.	2	2	3	7
Тема 4. Музыкальный язык.	1	1	3	5
Тема 5. Выразительные и формообразующие функции музыкальных средств.	3	2	3	8
Тема 6. Музыкальный тематизм.	1	1	3	5
Тема 7. Теория и основные категории музыкальной формы.	3	2	3	8

Тема 8. Масштабно-тематические структуры.	1	1	3	5
Тема 9. Музыкальные формы инструментальной музыки эпохи Барокко.	2	2	3	7
Тема 10. Музыкальные формы инструментальной музыки классицизма и романтизма (общая характеристика).	1	-	3	4
Тема 11. Период.	1	1	4	6
Тема 12. Простые двух- и трехчастные формы.	2	2	4	8
Тема 13. Малые одночастные формы.	1	1	6	8
Тема 14. Сложные трехчастные и двухчастные формы.	2	2	4	8
Тема 15. Концентрические формы.	1	1	3	5
Тема 16. Рондо и рондообразные формы.	2	2	3	7
Тема 17. Вариантные и вариационные формы.	3	3	3	9
Тема 18. Сонатная форма.	2	4	4	10
Тема 19. Рондо-соната.	1	1	3	5
Тема 20. Циклические формы.	1	1	3	5
Тема 21. Контрастно-составные формы.	1	1	3	5
Тема 22. Свободные и смешанные формы.	1	2	3	6
Тема 23. Вокальные формы. Вокальные циклы.	1	1	3	5
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	2
Музыкальный тематизм	Музыкальный тематизм	1
Теория и основные категории музыкальной формы	Теория и основные категории музыкальной формы	2
Масштабно-тематические структуры	Масштабно-тематические структуры	1
Музыкальные формы инструментальной музыки эпохи Барокко	Музыкальные формы инструментальной музыки эпохи Барокко	2
Период	Период	1
Малые одночастные формы	Малые одночастные формы	2
Простые двух- и трёхчастные формы	Простые двух- и трёхчастные формы	1
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	4
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	2
Вокальные формы. Вокальные циклы	Вокальные формы. Вокальные циклы	1

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. 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.actions.document&fDocumentId=2406.

2. Бонфельд, Морис Шлемович. Анализ музыкальных произведений: структуры tonальной 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.actions.document&fDocumentId=3041. — Гриф МО РФ.

3. Бонфельд, Морис Шлемович. Анализ музыкальных произведений: структуры tonальной 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.action.s.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.action.s.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 ОПАС» 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

ФОНД

1. Шкалы оценивания и критерии оценки

Практическое задание по анализу позволяют оценить следующие знания, умения, навыки:

знать:

- основные типы форм классической и современной музыки;

УМЕТЬ:

- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определённой исторической эпохи (определённой национальной школы), в том числе современности;
- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;
- пользоваться внутренним слухом;
- анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;

ВЛАДЕТЬ:

- профессиональной терминологией;
- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и жанров;
- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
- навыками гармонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

Критерии оценки выполнения практического задания по анализу

Критерии	Оценки			
	2 (неудовл.)	3 (удовл.)	4 (хорошо)	5 (отлично)
<i>Правильность определения в результате анализа формы-композиции произведения, точность определения границ разделов, количества и строения частей и их функций</i>	Форма-композиция произведения определена неверно. Ошибки в определении границ частей, их количества и композиционных функций. При анализе музыкального произведения не различаются общие и частные закономерности его построения и развития; не используется систематически и грамотно профессиональная лексика и терминология музыкальной формы; не усвоены способы изложения музыкального материала, соответствующие различным	Форма-композиция произведения определена верно, но наличествуют ошибки в описании процессов в форме, в определении границ и функций частей. При анализе музыкального произведения недостаточно четко различаются общие и частные закономерности его построения и развития; не используется систематически и грамотно профессиональная лексика и терминология музыкальной формы; слабо усвоены способы изложения музыкального материала, соответствующие различным	Форма-композиция, в целом, определена верно, присутствуют отдельные неточности в определении границ и функций разделов. Недостаточно чётко различаются общие и частные закономерности его построения и развития; при достаточно грамотном использовании профессиональной лексики и терминологии музыкальной формы встречаются отдельные ошибки или неточности; в целом, усвоены способы изложения музыкального материала, соответствующие различным композиционным	Форма-композиция определена верно, точно определены границы разделов, их количество и функции. При анализе музыкального произведения чётко различаются общие и частные закономерности его построения и развития. Систематически и грамотно используется профессиональная лексика и терминология музыкальной формы; Прочно усвоены способы изложения музыкального материала, соответствующие различным композиционным функциям и приемы его

	композиционным функциям и приемы его развития.	композиционным функциям и приемы его развития.	функциям и приемы его развития.	развития.	
Качество владения навыком целостного анализа	Отсутствует или крайне слабо выражено умение анализировать музыкальные произведения различных исторических эпох, стилей, жанров в историко-эстетическом контексте, отсутствуют навыки стилевого, жанрового, целостного анализа, навыки аналитического описания музыкальных произведений.	Слабо выражено умение анализировать музыкальные произведения различных исторических эпох, стилей, жанров в историко-эстетическом контексте. Слабо выражены и не имеют системного характера навыки стилевого, жанрового, целостного анализа, навыки аналитического описания музыкальных произведений.	При анализе музыкального произведения не всегда демонстрируется понимание его жанрово-стилевых особенностей и специфики историко-эстетического контекста; в целом, успешная демонстрация навыков стилевого, жанрового, целостного анализа, а также навыков аналитического описания музыкальных произведений сопровождается отдельными ошибками.	Демонстрируется умение анализировать музыкальные произведения различных исторических эпох, стилей, жанров в историко-эстетическом контексте. Уверенно демонстрируются навыки стилевого, жанрового, целостного анализа, навыки аналитического описания музыкальных произведений.	

Для оценивания по системе зачтено / не зачтено

Критерии	Оценка	
	не зачтено	зачтено
Правильность определения в результате анализа формы-композиции произведения, точность определения границ разделов, количества и строения частей и их функций	Форма-композиция произведения определена неверно. Ошибки в определении границ частей, их количества и композиционных функций. При анализе музыкального произведения не различаются общие и частные закономерности его построения и развития; не используется систематически и грамотно профессиональная лексика и терминология музыкальной формы; не усвоены способы изложения музыкального материала, соответствующие различным композиционным функциям и приемы его развития.	Форма-композиция произведения определена верно, допускается некоторое количество ошибок в описании процессов в форме, в определении границ и функций частей. При анализе музыкального произведения различаются (иногда недостаточно четко) общие и частные закономерности его построения и развития; используется систематически и грамотно профессиональная лексика и терминология музыкальной формы, допускаются отдельные ошибки; усвоены (хотя бы слабо) способы изложения музыкального материала, соответствующие различным композиционным функциям и приемы его развития.
Качество владения навыком	Отсутствует или крайне слабо	Выражено (хотя бы слабо) умение

<i>целостного анализа</i>	выражено умение анализировать музыкальные произведения различных исторических эпох, стилей, жанров в историко-эстетическом контексте, отсутствуют навыки стилизового, жанрового, целостного анализа, навыки аналитического описания музыкальных произведений.	анализировать музыкальные произведения различных исторических эпох, стилей, жанров в историко-эстетическом контексте. Выражены (могут не иметь системного характера) навыки стилизового, жанрового, целостного анализа, навыки аналитического описания музыкальных произведений.
---------------------------	---	--

Устный ответ на теоретические вопросы позволяет оценить следующие знания и навыки:

Знать:

– основные типы форм классической и современной музыки;

Владеть:

– теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;

– профессиональной терминологией;

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

Критерии оценки устного ответа

Критерии	Оценки			
	2 (неудовл.)	3 (удовл.)	4 (хорошо)	5 (отлично)
<i>Степень полноты раскрытия вопроса, чёткость, логическая стройность, краткость</i>	Отсутствует ориентация в материале вопроса, последовательное изложение и логика в изложении темы. Временные рамки ответа размыты. Отсутствуют или обнаруживают фрагментарность знания определений основных понятий, классификаций и их критериев, исторического развития определенного класса форм.	Вопрос раскрыт частично. Допущены неточности и ошибки при толковании основных положений вопроса. Ответ затянут по времени, потребовались наводящие вопросы. Отсутствует умение грамотно излагать и критически осмысливать базовые представления по теории музыкальной формы; есть общее представление об основных понятиях, приблизительное понимание сути классификаций и их критериев, неструктурированные знания исторического	Ответ достаточно уверенный, материал изложен грамотно, но содержание вопроса раскрыто не в полной мере. Ответ затянут по времени. есть сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания определений основных понятий, классификаций и их критериев, исторического развития определённых классов музыкальных	Обоснованный чёткий ответ, прослеживается логика в изложении темы. Вопрос раскрыт за оптимальное время. Системные знания определений основных понятий, классификаций и их критериев, исторического развития определённых классов музыкальных форм.

		развития определённых классов музыкальных форм.	форм.	
<i>Гибкость мышления, знание учебной, научной и справочной литературы</i>	Отсутствие ответов на дополнительные вопросы. Частичные знания учебной, научной, справочной литературы. Отсутствуют или обнаруживают фрагментарность знания теоретических представлений по данному вопросу, не называются примеры музыкальных сочинений по обсуждаемой теме; отсутствует умение критически осмысливать базовые представления по теории музыкальной композиции;	Большие затруднения в ответах на дополнительные вопросы. Избирательное знание учебной, справочной, научной литературы. Есть общая ориентация в теоретических представлениях по данному вопросу, недостаточное знание примеров музыкальных сочинений по обсуждаемой теме; базовые представления по теории музыкальной композиции излагаются недостаточно грамотно и с существенными пробелами;	Незначительные неточности при ответах на дополнительные вопросы. В целом, достаточно свободная ориентация в учебной, научной, справочной литературе (не менее 80%). Есть сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания теоретических представлений по данному вопросу, знание примеров музыкальных сочинений по обсуждаемой теме; базовые представления по теории музыкальной композиции излагаются грамотно, критически осмысливаются;	Грамотные, содержательные ответы на дополнительные вопросы. Эрудированность в знании учебной, справочной, научной литературы. Системные знания теоретических представлений по данному вопросу, знание примеров музыкальных сочинений по обсуждаемой теме; базовые представления по теории музыкальной композиции излагаются грамотно, критически осмысливаются;
<i>Уровень владения специальной терминологией</i>	Слабая ориентация в терминологии, неумение применить её при ответе.	Большие затруднения в применении при ответе специальной терминологии. Избирательные знания (не менее 50%).	Знания основных понятий терминологии (не менее 80%). Допущены 2-4 незначительные неточности.	Уверенное 100% владение терминологией. Грамотное применение при ответе.

Для оценивания по системе зачтено / не зачтено

Критерии	Оценка	
	не зачтено	зачтено

Степень полноты раскрытия вопроса, чёткость, логическая стройность, краткость	Отсутствует ориентация в материале вопроса, последовательное изложение и логика в изложении темы. Временные рамки ответа размыты. Отсутствуют или обнаруживают фрагментарность знания определений основных понятий, классификаций и их критериев, исторического развития определенного класса форм.	Ответ достаточно уверенный, материал изложен грамотно, но содержание вопроса может быть раскрыто не в полной мере. Ответ затянут по времени. Возможно, отсутствует умение грамотно излагать и критически осмысливать базовые представления по теории музыкальной композиции; есть сформированные, но иногда содержащие пробелы знания определений основных понятий, классификаций и их критериев, исторического развития определённых классов музыкальных форм.
Гибкость мышления, знание учебной, научной и справочной литературы	Отсутствие ответов на дополнительные вопросы, частичные знания учебной, научной, справочной литературы. Отсутствуют или обнаруживают фрагментарность знания теоретических представлений по данному вопросу, не называются примеры музыкальных сочинений по обсуждаемой теме; отсутствует умение критически осмысливать базовые представления по теории музыкальной композиции;	чёткий ответ, затруднения или незначительные неточности при ответах на дополнительные вопросы. В целом, достаточно свободная ориентация в учебной, научной, справочной литературе. Есть сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания теоретических представлений по данному вопросу, знание примеров музыкальных сочинений по обсуждаемой теме; базовые представления по теории музыкальной композиции излагаются достаточно грамотно, допустимы некоторые пробелы;
Уровень владения специальной терминологией	Слабая ориентация в терминологии, неумение применить её при ответе.	Знания основных понятий терминологии (от 50%).

Контрольная работа позволяет оценить следующие знания и навыки:

Знать:

– основные типы форм классической и современной музыки;

Владеть:

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
- профессиональной терминологией;
- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

Критерии оценки результатов контрольной работы

критерии	оценка			
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
Количество правильных ответов, их точность и полнота	Менее 50 %	50%-70% правильных ответов	70%-85% правильных ответов	85%-100% правильных ответов

2. Типовые контрольные задания

ОПК-1. Тесты

- 1) Соотнесите названия средств музыкальной выразительности с их определениями:
 А – мелодия Б – фактура В – ритм
 1 – совокупность голосов произведения, рассматриваемых с точки зрения их характера, соотношения и роли в музыкальном целом.
 2 – организованная последовательность звуковых длительностей и пауз.
 3 – музыкальная мысль, выраженная однострунно.

А 3, Б 1, В 2

- 2) Соедините определяемое и определение:

1 мелодия	А термин, применявшийся в Древней Греции для обозначения напева, мелодии, или мелодического начала музыки
2 мелодика	Б Принципиально однострунный склад с координацией голосов по горизонтали
3 мелос	В преимущественно главный голос музыкальной ткани, который выражает целостную музыкальную мысль-характер, является основным средоточием интонационности произведения и на котором свёртываются все функциональные отношения целого (гармонические, метроритмические, фактурные, архитектурные и т.д.)
4 монодия	Г Собирательное понятие, обобщающее феномены, принадлежащие творчеству одного композитора, или жанра, или эпохи

1 В, 2 Г, 3 А, 4 Б

- 3) Укажите средства, служащие в композиции архитектурному началу, в левом столбце; средства создания динамики – в правом:

архитектурное начало	процессуальное начало
a, c, f, g, h	b, d, e

- a) наличие ограниченного набора композиционных схем со строго определенным количеством и порядком частей
 b) измененный повтор (контактный и дистантный)
 c) четкая синхронизация тематических, тонально-функциональных и гармонических процессов
 d) линии направленных изменений
 e) производный контраст
 f) высокий уровень иерархичности
 g) симметрия

h) точный повтор

ОПК-1. Вопросы с ответами

- 1) Перечислите средства музыкальной выразительности.
Мелодия, гармония, фактура, темп, ритм, метр, тембр, динамика, регистр, артикуляция (штрихи), синтаксис, форма.
- 2) Дайте определение музыкального стиля.
Стиль – это совокупность всех свойств музыки данной эпохи, направления, композитора, организованная вокруг специфических, характерных признаков, позволяющих говорить о своеобразии и индивидуальности творчества.
- 3) Назовите 2-3 способа классификации музыкальных жанров.
Деление жанров по характеру содержания (лирические, повествовательно-эпические, моторные), в зависимости от социальной функции (жанры преподносимые и обиходные), по исполнительскому составу (инструментальные и вокальные).
- 4) Перечислите основные виды фактурных функций голосов в рамках гомофонно-гармонической фактуры.
Главный голос (мелодия), бас, гармонические голоса.
- 5) Перечислите факторы, определяющие композиционную функцию части
Место в тематическом процессе, положение в функционально-гармонической и тональной организации целого, структурно-временная позиция в форме.
- 6) Дайте определение периода.
Период – это, как правило, наименьшая из возможных форма относительно законченного изложения музыкальной мысли в гомофонной музыке. Признаком законченности обычно служит полная каденция.
- 7) Перечислите характерные черты рондо французских клавесинистов.
Это рондо с элементами программности и танца. Рефрен и эпизоды по структуре – не более периода. Рефрен точно повторяется и не всегда выписывается в нотах. Куплеты тематически зависимы от рефрена. Связующие части и кода обычно отсутствуют. Нередко возникают многочастные рондо.

ОПК-6. Тесты

- 1) Соотнесите виды конструктивных элементов с видами музыкального склада.
А – мелодическая линия Б – аккорд В – отдельный тон
1 – монодический 2 – полифонический 3- гармонический
А 2, Б 3, В 1.
- 2) Укажите, признаком стиля какого композитора из перечисленных является указанная именная гармония:

a) Доминантсептаккорд с повышенной квинтой и септимой	И.-С. Бах Ф. Лист
b) Уменьшенный вводный терцквартаккорд с квартой	М.П. Мусоргский
c) Трезвучие шестой минорной ступени в миноре	С.С. Прокофьев – а
d) Доминантовый нонаккорд с расщепленной квинтой	С.В. Рахманинов – б

	А. Н. Скрябин – d П.И. Чайковский Ф. Шопен Ф. Шуберт – c Р. Шуман
--	---

- 3) Соотнесите предложенные буквенные схемы с перечисленными типовыми формами:
 1 – АВАСА; 2 – АВСВА; 3 – АА1А2А3А4; 4 – аба С аба.
 А – вариации; Б – сложная трёхчастная; В – рондо; Г – концентрическая.
1В, 2Г, 3А, 4Б.

ОПК-6. Вопросы с ответами

- 1) Чем дополнение к периоду отличается от расширения?
Дополнение – это построение, возникающее после заключительной совершенной каденции периода. Расширение – это увеличение масштабов периода за счёт «внутреннего» развития – секвенцирования, мотивной разработки, отклонений.
- 2) Дайте определение простых двухчастных и трёхчастных форм.
Простыми двухчастными и трёхчастными формами называются такие двухчастные и трёхчастные формы, первая часть которых представляет собой период, а остальные части не содержат более развитых форм, нежели период.
- 3) Дайте определение сложной трёхчастной формы.
Сложной трёхчастной называется такая репризная трёхчастная форма, в которой первая часть написана в простой двух или трёхчастной форме, а остальные части не содержат более развитых форм.
- 4) Как называют трёхчастную форму, в которой средняя часть написана в простой форме, а первая представляет по структуре период?
Такая трёхчастная форма называется промежуточной между простыми и сложными формами.
- 5) Как называются основные типы средних частей в сложной трёхчастной форме и чем они отличаются друг от друга?
Основные типы средних частей в сложной трёхчастной форме – трио и эпизод. Их отличие состоит в том, что трио написано в типовой форме, эпизод же не имеет типовой структуры.
- 6) Дайте определение концентрической формы.
Форма с зеркально симметричным расположением двух или нескольких пар частей относительно центра.
- 7) Перечислите неизменяемые стороны в строгих вариациях XVIII — XIX веков.
Опорные точки мелодии, гармоническая последовательность, структура, темп и метр.

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

4.1 Формы контроля уровня обученности студентов

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, промежуточный (зачёт), итоговый контроль (экзамен), контроль самостоятельной работы. **Текущий контроль** осуществляется в течение семестров в виде устного опроса-собеседования со студентами по темам курса, письменных контрольных работ, а также проверки выполнения заданий по композиционному и целостному анализу на практических занятиях.

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачёта в конце 3 семестра. Оценочные средства – устный ответ на теоретический вопрос, анализ произведения. Зачёт предполагает суммарный учет посещения занятий, степени активности студента и выполнение им всех видов аудиторной и самостоятельной работы.

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена в конце 4 семестра. Оценочные средства – устный ответ по билету (ответ на теоретический вопрос, анализ произведений крупной и малой форм).

Итоговая оценка предполагает суммарный учет посещения занятий, степени активности студента и выполнение им всех видов аудиторной и самостоятельной работы.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всех семестров. Формы контроля: устный опрос и проверка домашнего задания (в том числе практические задания: композиционный и целостный анализ произведений).

4.2 Описание процедуры аттестации

Процедура итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»:

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой.
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа на зачёте – не более 15 минут, на экзамене – не более 25 минут.
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке.
 - Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, (в

случае итогового экзамена – в рамках всего курса). Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения.

4.3 Структура зачёта

Зачёт складывается из устного ответа на теоретический вопрос, анализа произведения или фрагмента произведения. Баллы по каждому оценочному средству суммируются и выводится средняя оценка.

Знания, умения и владение предметом студентом оценивается по дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.

4.4 Структура экзамена

Экзамен предполагает устный ответ по билету, включающему теоретический вопрос и практические задания – гармонический анализ произведений крупной и малой формы, также возможны дополнительные вопросы по темам курса. Баллы по каждому оценочному средству суммируются и выводится средняя оценка.

Знания, умения и владение предметом студентом оценивается по дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.
