

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

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

«26» мая 2022 г..

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ музыкальных произведений

Уровень основной образовательной программы специалитет

Специальность 53.05.05. Музыковедение

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра теории музыки и композиции

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)				Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		3	4	5	6		
10	360	95.5	54	51	45	42.5	72	экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.05. Музыкаведение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 732 от 01.08.2017

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры «25» мая 2019 г., протокол № 8.

Разработчик:

Доцент, кандидат искусствоведения, профессор кафедры

Найко Н.М.

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции:

Доцент, кандидат искусствоведения,
профессор кафедры

Найко Н.М.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

Дать представление о специфике музыкального искусства, феномене произведения, исторической эволюции музыкального языка и формообразования, воспитать у студентов понимание музыкальной формы как уникального в каждом конкретном случае процесса интонационного развертывания

1.2 Задачи:

- знакомство студента с трудами ведущих отечественных ученых в обозначенных сферах теоретического знания;
- осмысление категорий интонация, музыкальный жанр, стиль, тематизм, музыкальная форма и пр. с позиций современного музыкознания;
- усвоение специальной профессиональной терминологии и различных систем классификации изучаемых феноменов;
- 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 методами жанрового, интонационного, целостного, функционального композиционного анализа, а также формирование соответствующих практических навыков;
- создание методологической основы для грамотной организации профессиональной исследовательской 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 3,4,5,6 семестров в объеме 196.5 часов аудиторных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 6 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными,	Знать: – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – основные типы форм классической и современной музыки; Уметь: – анализировать музыкальное произведение в

<p>философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
<p>ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; — основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; — применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
<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"> – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;
<p>ПКО-1. Способен ставить проблему исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы проведения научного исследования; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — обосновывать актуальность, цели и задачи исследования; — работать с источниками информации, исходя из задач конкретного исследования; <p>Владеть:</p>

	— методами музыковедческого анализа;
ПКО–2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства	Уметь: — анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; — выявлять связи между музыкой и другими видами искусства;
ПКО–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Владеть: — основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры				Всего часов
	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (всего)	54	51	45	42,5	175
лекционных	18	17	18	17	70
практических	18	17	18	17	70
индивидуальных	18	17	9	8,5	52,5
Самостоятельная работа (всего)	18	21	27	29,5	92,5
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	36	36	72
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачет с оценкой, экзамен)	зачёт	зачёт с оценкой	экзамен	экзамен	
Общая трудоёмкость, час	72	72	108	108	360
ЗЕ	2	2	3	3	10

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Тема 1. Основная проблематика курса.	Понятие произведения как феномена профессиональной европейской музыки. Многомерность содержания художественного произведения. Лирическое, драматическое и эпическое в музыке. Теория музыкального модуса (Назайкинский). Интонационная природа	ОПК-1 ПКО-2 ПКО-4

	<p>музыкального мышления. «Цеховой» и «индивидуалистский» период в культуре композиторского труда (А.И. Климовицкий). Соравноценность процессов музыкального творчества, исполнения, восприятия «с позиций музыки как смысла». Различные аспекты и методы анализа.</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-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4</p>
<p>Тема 3. Стиль в музыке.</p>	<p>Понятие стиля. Основа внутренней организации стиля с позиций семиотики (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. Понятие полистилистики (Л.П. Казанцева). Стилистический синтез и стилистический контраст. Понятие стилизации, ассимиляции, коллажа, цитаты. Вертикальная и горизонтальная полистилистика. Аллюзия. Драматургические функции полистилистики.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4</p>
<p>Тема 4. Теория интонации.</p>	<p>Понятие интонации, интонационного словаря, интонационного кризиса, переинтонирования. Интонационная многослойность (Е.В. Назайкинский). Феномен протоинтонации, суперинтонации, вторичной (изображенной) интонации. Энергичная природа интонации (В.В. Медушевский). Классификация интонаций на основе принадлежности к позициям внутреннего мира музыки (Медушевский). Интонация персонажа, лирического героя, интонация духовного «я» («мы»). Понятие генерализирующей интонации произведения и стиля. Типология музыкальных интонаций В.Н. Холоповой: эмоционально-экспрессивные, предметно-изобразительные, музыкально-жанровые,</p>	<p>ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4</p>

	<p>музыкально-стилевые, интонации отдельных, типизированных в музыке средств. Другие принципы классификации: по типу жизненных истоков, исходя из морфологии художественной культуры.</p>	
<p>Тема 5. Выразительные и формообразующие функции музыкальных средств.</p>	<p>Понятия мелодии, мелодики, мелоса, монодии. Феномен вторичного порядка, яркие тоны мелодии (Д. Христов). Первичность линии и вторичность интервалики. Значение графического рисунка, пространственного положения для характеристичных мелодий. Мелодии с рассредоточенной динамикой и с направленной динамикой. Типы мелодических вершин. Гармония как резонатор мелодии (Асафьев). Отражение в гармонии линейного ритма. Соответствие модальной гармонии средневековой пневмонической (духовно-энергичной) интонации. Отображение в функциональной гармонии строения психологического акта (Медушевский). Мистагогическая гармония как воплощение таинственного мира Высшей реальности. «Именные» гармонии как знак мировосприятия. Определяющая роль гармонии в формообразовании XVII-XIX вв. Гармоническое выявление композиционных функций разделов формы. Тональный план и характерные гармонические процессы как основа типовых форм классицизма. Формообразующие гармонические приемы (тонально-гармоническое предвосхищение и резюмирование). Эволюция гармонического мышления и опора на общие законы гармонического построения формы в XIX веке. Понятие 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. Музыкальный ритм в узком и широком смысле. Метр. Ритмический рисунок как проявление характеристичности. Ритмическая формула как элемент жанровой модели. Регулярный и нерегулярный типы ритма. Ритмическая плотность – количество ритмических событий на единицу времени. Событийное время – семантическая интенсивность музыкальной формы (В.В. Задерацкий). Понятие композиционного ритма.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4</p>

<p>Тема 6. Музыкальный тематизм.</p>	<p>Понятие концентрированного и рассредоточенного тематизма. 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. Тема-комплекс (горизонтальная и вертикальная). Феномен пантематизма. Виды тематического развития.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4</p>
<p>Тема 7. Теория и основные категории музыкальной формы.</p>	<p>Понятие музыкальной композиции. Иерархичность музыкальной формы, ее масштабно-временные уровни (Е.В. Назайкинский). 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. Функция и типология вступительных разделов музыкальной композиции. Фактурные особенности вступлений. Типология вступлений. Проявление принципа экспозиционности в музыке, важнейшие функции экспозиционного этапа. Проявление экспозиционного принципа в разных сферах и сторонах музыкального целого, на разных масштабных уровнях. Принцип «скользящей» экспозиционности, связанный с задачей перестройки восприятия в процессе развития. Функции средних разделов музыкальной композиции (коммуникативные, тектонические, содержательно-смысловые). Понятие модуса. Тематическое развитие в средних разделах сонатной формы. Диалог, полилог, понятие музыкальной игровой логики. Действие принципа репрезентации. Две группы завершающих приемов (безусловные, условные). Понятие драматургии, основные типы и разновидности драматургии.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4</p>
<p>Тема 8. 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,</p>	<p>ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4</p>

	<p>старинная двухчастная, старинная трехчастная, простая многочастная форма: происхождение, особенности и варианты строения, тональный план. 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 ритурнель, интермедия или эпизод, заключение или каданс). Влияние полифонического мышления, полифонических форм и методов развития. Тема, ее жанровые и структурные особенности. Особенности интермедий. Заключение как построение, специально посвящаемое кадансированию. Наиболее важные композиционные типы. Проявление закономерностей иных форм: фуги, трехчастной, старинной двухчастной, сонатной.</p> <p>Старинная сонатная форма, её структурная основа. Формирование средств и кристаллизация во второй половине XVII – начале XVIII веков композиционных закономерностей, ведущих к сонате. Истоки тематизма. Варианты композиции: двухчастная, трехчастная с неполной репризой, трехчастная с полной репризой.</p>	
<p>Тема 9. 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</p>	<p>ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4</p>

	музыкальной композиции. Классификация классико-романтических форм (Т. Кюрегян).	
Тема 10. Период.	Определение периода. Значение для формирования структуры периода тонального мышления, ритмической регулярности, песенной строфичности, гомофонного склада, закономерностей речевого высказывания, функции экспонирования. Характеристика типов периода в отношении гармонического строения, тематического содержания, структурных закономерностей. Сложный период. Мнимая квадратность. Неквадратность органического типа. Тематические процессы в периоде, Усечение, сжатие, расширение периода. Дополнение. Историческая эволюция структуры периода.	ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4
Тема 11. 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 средин и реприз в простой трехчастной форме. Повторение частей в простых формах. 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-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4
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-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4
Тема 13. 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	ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4

	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. Сферы применения сложных трехчастных форм.	
Тема 14. Концентрические формы.	Понятие концентрических форм, их происхождение. Понятие внешнего и внутреннего обрамления. Структурные типы концентрических форм. Простая и сложная формы. Сонатная форма с обрамлением, центральным эпизодом и зеркальной репризой как развитый вариант концентрической формы. Преодоление статических свойств симметрии. Значение синтетических и динамизированных реприз. Художественные возможности концентрических форм. Области применения концентрических форм. Принцип зеркальной симметрии на уровне циклических форм.	ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4
Тема 15. Рондо и рондообразные формы.	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.	ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4
Тема 16. Вариантные и вариационные формы.	Понятие вариантного развития, отличие его от вариационного. Понятие вариантной формы. Композиционные функции в вариантных формах. Диапазон выразительных возможностей, драматургические типы. Вариационный метод развития. Источники возникновения вариационной формы. Основные жанровые сферы применения вариационных форм в XVI-XVII вв. Основные типы вариационной формы: вариации на выдержанный бас в эпоху барокко, в XIX и XX вв.; строгие вариации XVIII-XIX вв.; свободные вариации XIX-XX вв.; жанровые и характерные вариации, вариации на выдержанную мелодию; двойные и многотемные вариации. Организация цикла вариаций. Внутренние	ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4

	закономерности и способы внешнего замыкания. Художественное значение и историческое развитие вариационной формы. Тенденции раскрепощения, характерности, углубления содержания.	
Тема 17. Сонатная форма.	<p>Специфика и сущность формы в композиционно-динамическом, функционально-логическом, тематическом аспектах. Специфичность сонатной композиции: расчлененность на основе функциональных различий. Проявление музыкально-логической стороны формы в особом тональном плане. Действие функциональных связей на различных масштабно-временных уровнях. Тематическая специфика сонатной формы. Типы драматургии в сонатной форме.</p> <p>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.</p> <p>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>	ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4
Тема 18. Рондо-соната.	Рондо-сонатная форма как результат взаимопроникновения рондо и сонаты. Функциональная двойственность основных разделов, основное отличие рондо-сонатной формы от	ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1

	сонатной и от формы рондо. Жанровые и структурные особенности тематизма. Характеристика основных разделов при ведущем значении тех или иных принципов. Типы центральных разделов, варианты реприз, особое значение коды. Различные аспекты игровой логики в рондо-сонатной форме. Сферы применения.	ПКО-2 ПКО-4
Тема 19. Циклические формы.	Понятие циклической формы. Характер и средства контраста частей цикла. Исторически сложившиеся типы цикла: старинный двухчастный полифонический инструментальный цикл, сюитный и сонатно-симфонический циклы, их отличия и характеристики. Старинная сюита XVI-XVIII вв., ее истоки, танцевально-жанровая основа. Строение цикла, факторы единства, принципы развития и формообразования. Новая сюита XIX в., ее связь с программностью. Средства объединения частей в цикле. Приближение в ряде случаев сюиты к сонатно-симфоническому циклу. Отличительные черты сонатно-симфонического цикла. Предшественники классического сонатно-симфонического цикла. Типичные функции частей классического четырехчастного сонатно-симфонического цикла, их характерные формы. Принципы драматургии. Проблема единство цикла. Основные исторические тенденции развития сонатно-симфонического цикла. Особенности строения сонаты и инструментального концерта.	ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4
Тема 20. Контрастно-составные формы.	Понятие контрастно-составных форм. Строение частей, разная степень их самостоятельности. Средства контраста. Классификация форм: репризные и безрепризные; двухчастные, трехчастные и многочастные; в зависимости от жанрового генезиса – сонатно-симфонического типа, сюитного типа, на основе полифонического цикла, в рамках оперного действия или кантатно-ораториальных форм. Особенности контрастно-составных форм в различные историко-стилевые эпохи. Факторы единства формы. Пути преобразования циклической формы в контрастно-составную. Понятие композиционного отклонения, модуляции, эллипсиса. Типы композиционных модуляций, виды композиционного эллипсиса.	ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4
Тема 21. Свободные и смешанные формы.	Характеристика свободных форм как организованных на основе индивидуальных структурно-логических закономерностей. Их дифференциация. Типичная жанровая сфера свободных форм барокко. Роль импровизационного	ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2

	начала, связь с полифоническим мышлением. Факторы, организующие форму, роль тонально-гармонического движения. Образцы свободных форм в музыке венских классиков в жанре фантазии. Смешанные формы у классицистов. Значение программной музыки, закономерностей театрально-сценических жанров, типично романтических антитез для распространения свободных и смешанных форм в музыке XIX века. Характерные их черты и принципы развития. Значение сонатных принципов и принципов монотематизма. Различные виды смешанных форм.	ПКО-4
Тема 22. Вокальные формы.	Взаимодействие слова и музыки. Типы вокализации поэтического (литературного) текста. Общие особенности вокальных форм: специфика начальных и репризных разделов, серединных построений. 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.	ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4
Тема 23. Вокальные циклы.	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-4 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-4

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	Практические занятия	Индивидуальные занятия	СРС	Всего часов
Тема 1. Основная проблематика курса.	2	---	2	2	4
Тема 2. Жанр в музыке.	3	3	3	3	14
Тема 3. Стил в музыке.	3	3	3	3	14
Тема 4. Теория интонации.	3	3	3	3	12,5
Тема 5. Выразительные и формообразующие функции музыкальных средств.	4	5	4	4	21
Тема 6. Музыкальный тематизм.	3	4	3	3	13

Итого за 3 семестр	18	18	18	18	72
Тема 7. Теория и основные категории музыкальной формы.	5	5	5	5	20
Тема 8. Музыкальные формы инструментальной музыки эпохи Барокко.	6	6	6	6	24
Тема 9. Музыкальные формы инструментальной музыки классицизма и романтизма (общая характеристика).	2	---	2	2	6
Тема 10. Период.	2	3	2	2	10
Тема 11. Простые двух- и трехчастные формы.	2	3	2	2	9
Итого за 4 семестр	17	17	17	21	72
Тема 12. Малые одночастные формы.	2	2	1	2	7
Тема 13. Сложные трехчастные и двухчастные формы.	2	2	1	3	8
Тема 14. Концентрические формы.	2	2	1	2	7
Тема 15. Рондо и рондообразные формы.	4	4	2	4	14
Тема 16. Вариантные и вариационные формы.	4	4	2	4	16
Тема 17. Сонатная форма.	4	4	2	6	16
Курсовая работа (сбор материалов)	--			6	6
Итого за 5 семестр	18	18	9	27	72
Тема 17. Сонатная форма.	2	2	1	2	7
Тема 18. Рондо-соната.	2	2	1	3	8
Тема 19. Циклические формы.	2	2	1	3	8
Тема 20. Контрастно-составные формы.	2	2	1	3	8
Тема 21. Свободные и смешанные формы.	4	4	2	5	15
Тема 22. Вокальные формы.	3	3	1,5	4,5	12
Тема 23. Вокальные циклы.	2	2	1	2	7
Курсовая работа (систематизация материала и оформление текста)	--			7	7
Итого за 6 семестр	17	17	8,5	29,5	72
	70	70	52,5	95,5	288

5.3. Практические занятия

Наименование раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Трудоёмкость (час.)
Тема 2. Жанр в музыке.	Практический анализ	3
Тема 3. Стилль в музыке.	Практический анализ	3
Тема 4. Теория интонации.	Практический анализ	3
Тема 5. Выразительные и формообразующие функции музыкальных средств.	Практический анализ	5
Тема 6. Музыкальный тематизм.	Практический анализ	4
Тема 7. Теория и основные категории музыкальной формы.	Практический анализ	5
Тема 8. Музыкальные формы инструментальной музыки эпохи Барокко.	Практический анализ	6
Тема 10. Период.	Практический анализ	3
Тема 11. Простые двух- и трехчастные формы.	Практический анализ	3
Тема 12. Малые одночастные формы.	Практический анализ	2
Тема 13. Сложные трехчастные и двухчастные формы.	Практический анализ	2
Тема 14. Концентрические формы.	Практический анализ	2
Тема 15. Рондо и рондообразные формы.	Практический анализ	4
Тема 16. Вариантные и вариационные формы.	Практический анализ	4
Тема 17. Сонатная форма.	Практический анализ	6
Тема 18. Рондо-соната.	Практический анализ	2
Тема 19. Циклические	Практический анализ	2

формы.		
Тема 20. Контрастно-составные формы.		2
Тема 21. Свободные и смешанные формы.	Практический анализ	4
Тема 22. Вокальные формы.	Практический анализ	3
Тема 23. Вокальные циклы.	Практический анализ	2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. 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.
2. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа : учебник / М. И. Ройтерштейн. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-5570-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145997> (дата обращения: 22.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 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.
3. 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>.
4. Назайкинский, Евгений Владимирович. Стиль и жанр в музыке [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Евгений Владимирович Назайкинский. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС, 2003. — 248 с. — (Учебное пособие для вузов) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1724. — Гриф М-ва образования РФ. — ISBN 5-691-01045-X.
5. 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>.

6.1. Дополнительная литература

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 / Екатерина Александровна Ручьевская. — 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. — ISBN 5-7140-0001-3.
2. 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.
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.
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.
4. 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.
5. 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.
6. 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>.
7. 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.

8. 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. — ISBN 978-5-8114-0334-9. — ISBN 978-5-91938-143-3.
9. 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. — ISBN 978-5-8114-0392-9. — ISBN 978-5-9193-8118-1.
10. 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.actions.document&fDocumentId=3055.
11. Цуккерман, Виктор Абрамович. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии [Электронный ресурс] : учебник для музыкальных вузов. Ч.2 / Виктор Абрамович Цуккерман. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1990. — 128 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3057. — ISBN 5-7140-0212-1. — ISBN 5-7140-0102-8.
12. Цуккерман, Виктор Абрамович. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы [Электронный ресурс] : учебник для музыкальных вузов / Виктор Абрамович Цуккерман. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1983. — 214 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3058.

Журналы

Вестник музыкальной науки

Вопросы искусствознания

Искусствознание

MUSICUS: вестник Санкт- Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова

Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)

Музыкальная жизнь

Музыкальная психология и психотерапия

Музыковедение

Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
Научный вестник Московской консерватории
Образование в сфере искусства
Opera Musicologica (Музыковедческие труды)
Проблемы музыкальной науки
Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных

6.2. 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 (кабинеты I-1-05, I-1-01):

- Учебными аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, оснащенными фортепиано, ноутбуком, колонками, позволяющими воспроизводить аудио-, видеоматериалы;

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