

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

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

«24» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ музыкальных произведений

Уровень основной образовательной программы: специалитет

Специальность: 53.05.06 Композиция

Специализация: Композитор. Преподаватель

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	165,5	27	25,5	36	34	72	экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.06. Композиция, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 826 от 23.08.2017

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

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 3–6 семестров в объеме 122,5 часов лекционных и практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция ФГОС ВО 3++	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять	Знать:

<p>музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – основные типы форм классической и современной музыки; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – 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>ПК-6 Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства и музыкальной педагогики, отбирать необходимые аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методологию и методы научной деятельности; – систему профессиональных знаний о специфике научного знания, критерии научности и научные методы познания; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – реферировать, осуществлять обзор и анализ научных источников, обобщать и давать критическую оценку результатов научно-теоретических и эмпирических исследований; – оформлять и представлять результаты научной работы в устной и письменной форме; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками научно-исследовательской работы в профессиональной области; – навыками планирования теоретических исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих методологических и методических принципов исследования.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры				Всего часов
	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (всего)	27	25,5	36	34	122,5
лекционных	9	8.5	18	17	52,5
практических	18	17	18	17	70
Самостоятельная работа (всего)	45	46,5	36	38	165,5
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	36	36	72
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачет с оценкой, экзамен)	зачет	зачет 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 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.	ОПК-1 ПК-6
Тема 2. Жанр в музыке.	Понятие музыкального жанра. Положение жанра в музыкальном искусстве на границе категорий содержания и формы. Основные и дополнительные критерии классификаций. Классификации жанров Сохора, Цуккермана, Скребкова, Соколова. Первичные и вторичные жанры, жанровые типы. Принцип «обобщения через жанр» (А. Альшванг). Понятие «авторского слоя». Особенности работы композиторов XIX-XX вв. с жанровыми моделями. Жанровый синтез и его формы: жанровая изобразительность, диффузия, полифония, жанровая модуляция и отклонение.	ОПК-1 ПК-6

<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 ПК-6</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, музыкально-стилевые, интонации отдельных, типизированных в музыке средств. Другие принципы классификации: по типу жизненных истоков, исходя из морфологии художественной культуры.</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</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 средневековья пневмонической (духовно-энергичной) интонации. Отображение в функциональной гармонии строения психологического акта (Медушевский). Мистагогическая гармония как воплощение</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</p>

	<p>таинственного мира Высшей реальности. «Именные» гармонии как знак мировосприятия.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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>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 ПК-6</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</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</p>

	<p>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>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, 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 фуга). 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). Влияние полифонического мышления, полифонических форм и методов развития. Тема, ее жанровые и структурные особенности. Особенности интермедий. Заключение как построение, специально</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</p>

	<p>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 музыкальной композиции. Классификация классико-романтических форм (Т. Кюрегян).</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</p>
<p>Тема 10. 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. Сложный период. Мнимая квадратность. Неквадратность органического типа. Тематические процессы в периоде, Усечение, сжатие, расширение периода. Дополнение. Историческая эволюция структуры периода.</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</p>
<p>Тема 11. Простые двух- и трехчастные формы.</p>	<p>Общее определение простых форм. Различные структурные варианты простых форм, зависящие от строения разделов, следующих за изложением первой темы. Классификация простых двух- и</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</p>

	<p>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. Понятие простой репризной формы. Безрепризная трехчастная форма. Различные варианты проявления сонатных закономерностей в простой трехчастной форме. Сферы употребления простых двухчастных и трехчастных форм</p>	
<p>Тема 12. Малые одночастные формы.</p>	<p>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).</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</p>
<p>Тема 13. Сложные трехчастные и двухчастные формы.</p>	<p>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. Сферы применения сложных трехчастных форм.</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</p>
<p>Тема 14. Концентрические формы.</p>	<p>Понятие концентрических форм, их происхождение. Понятие внешнего и внутреннего обрамления. Структурные типы концентрических форм. Простая и сложная формы. Сонатная форма с обрамлением, центральным эпизодом и зеркальной репризой как развитый вариант концентрической формы. Преодоление статических свойств симметрии. Значение синтетических и динамизированных реприз. Художественные возможности концентрических форм. Области применения концентрических форм. Принцип зеркальной симметрии на уровне циклических форм.</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</p>
<p>Тема 15.</p>	<p>Чередование различного на фоне неизменного как</p>	<p>ОПК-1</p>

<p>Рондо и рондообразные формы.</p>	<p>основной принцип рондо. Художественная природа рондо – преобладание сопоставлений над непрерывной процессуальностью развития. Жанровый характер тематизма. Двойное значение рефрена в формообразовании. Двойкий 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>ПК-6</p>
<p>Тема 16. Вариантные и вариационные формы.</p>	<p>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 закономерности и способы внешнего замыкания. Художественное значение и историческое развитие вариационной формы. Тенденции раскрепощения, характеристики, углубления содержания.</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</p>
<p>Тема 17. Сонатная форма.</p>	<p>Специфика и сущность формы в композиционно-динамическом, функционально-логическом, тематическом аспектах. Специфичность сонатной композиции: расчлененность на основе функциональных различий. Проявление музыкально-логической стороны формы в особом тональном плане. Действие функциональных связей на различных масштабно-временных уровнях. Тематическая специфика сонатной формы. Типы драматургии в сонатной форме. Исторические проблемы сонатной формы. Полифонические формы и период в качестве прототипа и источника сонатной формы. Полная кристаллизация сонатного принципа и формы у венских классиков. Ведущая роль сонатной формы в</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</p>

	<p>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>	
<p>Тема 18. 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 применения.</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</p>
<p>Тема 19. Циклические формы.</p>	<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</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</p>

	<p>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.</p>	
<p>Тема 20. Контрастно-составные формы.</p>	<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. Пути преобразования циклической формы в контрастно-составную. Понятие композиционного отклонения, модуляции, эллипсиса. Типы композиционных модуляций, виды композиционного эллипсиса.</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</p>
<p>Тема 21. Свободные и смешанные формы.</p>	<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 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.</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</p>
<p>Тема 22. Вокальные формы.</p>	<p>Взаимодействие слова и музыки. Типы вокализации поэтического (литературного) текста. Общие особенности вокальных форм: специфика начальных и репризных разделов, срединных построений. Куплетная принцип организации. Вариантно-строфическая и куплетно-вариационная форма. Сквозная вокальная форма,</p>	<p>ОПК-1 ПК-6</p>

	различные варианты ее внутренней структуры. Факторы единства в сквозной форме. Особенности применения в вокальной музыке типовых инструментальных форм.	
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 ПК-6

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	Индивидуальные занятия	СРС	Всего часов
Тема 1. Основная проблематика курса.	1	1	6	8
Тема 2. Жанр в музыке.	2	2	6	10
Тема 3. Стилль в музыке.	3	3	6	12
Тема 4. Теория интонации.	3	3	6	12
Тема 5. Выразительные и формообразующие функции музыкальных средств.	4	4	8	16
Тема 6. Музыкальный тематизм.	4	4	6	14
Итого за 3 семестр	17	17	38	72
Тема 7. Теория и основные категории музыкальной формы.	5	5	3	13
Тема 8. Музыкальные формы инструментальной музыки эпохи Барокко.	6	4	3	13
Тема 9. Музыкальные формы инструментальной музыки классицизма и романтизма (общая характеристика).	---	2	4	6
Тема 10. Период.	3	3	4	10
Тема 11. Простые двух- и трехчастные формы.	4	4	4	12
Итого за 4 семестр	18	18	18	54
Тема 12. Малые одночастные формы.	2	2	2	6
Тема 13. Сложные трехчастные и двухчастные формы.	2	2	2	6
Тема 14. Концентрические	2	2	2	6

формы.				
Тема 15. Рондо и рондообразные формы.	4	4	2	10
Тема 16. Вариантные и вариационные формы.	4	4	2	10
Тема 17. Сонатная форма.	3	3	4	10
Курсовая работа (сбор материала)			6	6
Итого за 5 семестр	17	17	20	54
Тема 17. Сонатная форма.	2	2	4	8
Тема 18. Рондо-соната.	2	2	4	8
Тема 19. Циклические формы.	2	2	4	8
Тема 20. Контрастно-составные формы.	2	2	4	8
Тема 21. Свободные и смешанные формы.	4	4	6	14
Тема 22. Вокальные формы.	4	4	4	12
Тема 23. Вокальные циклы.	2	2	4	8
Курсовая работа (систематизация материала и оформление текста)			6	6
Итого за 6 семестр	18	18	36	72
	70	70	112	252

5.3. Практические занятия

Наименование раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Трудоёмкость (час.)
Тема 1. Основная проблематика курса.	Практический анализ	1
Тема 2. Жанр в музыке.	Практический анализ	2
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	4
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	4
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	3
Тема 18. Рондо-соната.	Практический анализ	2
Тема 19. Циклические формы.	Практический анализ	2
Тема 20. Контрастно-составные формы.	Практический анализ	2
Тема 21. Свободные и смешанные формы.	Практический анализ	2
Тема 22. Вокальные формы.	Практический анализ	4
Тема 23. Вокальные циклы.	Практический анализ	4

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 тональной музыки [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по специальности 0307000 "Музыкальное образование": в 2-х ч. Ч.1 / Морис Шлемович Бонфельд. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС, 2003. — 256 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3041. — Гриф МО РФ.
3. Бонфельд, Морис Шлемович. Анализ музыкальных произведений: структуры тональной музыки [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по специальности 0307000 "Музыкальное образование": в 2-х ч. Ч.2 / Морис Шлемович Бонфельд. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС, 2003. — 208 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.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.actions.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.actions.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.actions.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.actions.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.actions.document&fDocumentId=3055.
 9. Цуккерман, Виктор Абрамович. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии [Электронный ресурс] : учебник для музыкальных вузов. Ч.2 / Виктор Абрамович Цуккерман. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1990. — 128 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3057.
 10. Цуккерман, Виктор Абрамович. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы [Электронный ресурс] : учебник для музыкальных вузов / Виктор Абрамович Цуккерман. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1983. — 214 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3058.

Журналы

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

6.3. 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 (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