

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности

_____ А.А.Панфилов

« 28 » 06 _____ 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль/программа подготовки «Музыкальное и театральное искусство»

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
5	4/ 144		36		63	Экзамен/ 45
6	2 /72		24		12	Экзамен/36
Итого	6 /216		60		75	Экзамен (5,6 сем., 81 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование профессионально ориентированных знаний о закономерностях строения музыкальной формы, включающих представления об исторических, национальных и индивидуальных стилевых закономерностях развития музыкальной композиции, выработка навыков содержательного, смыслового анализа музыки.

Задачи курса:

- освоение фундаментальных основ музыкального формообразования,
- изучение классико-романтических форм, форм эпохи барокко, романтизма, XX века,
- формирование навыков практического анализа музыкальных произведений различных форм и жанров с учётом их исторических, национальных и стилевых особенностей,
- формирование способности осмысливать развитие музыкального искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Музыкальная форма» входит в вариативную часть.

Пререквизиты дисциплины: «Основы теоретического музыкознания», «История музыкального искусства».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
1	2	3
СК-3 – способность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской, театрально-сценической и культурно-просветительской деятельности	<i>частичное</i>	знать: <ul style="list-style-type: none">– теоретические основы музыкального искусства, элементы музыкального языка, нормы формообразования,– методологию анализа музыкальной формы и применения теоретических знаний в педагогической, музыкально-исполнительской, и культурно-просветительской деятельности уметь: <ul style="list-style-type: none">– применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений, различать общие и частные закономерности его строения и развития,– применять теоретические знания в музыкально-исполнительской, театрально-сценической и культурно-просветительской деятельности владеть: <ul style="list-style-type: none">– профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки;– способностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской, театрально-сценической и культурно-просветительской деятельности– способностью осмысливать развитие музыкального искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода.

<p>ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности</p>	<p><i>частичное</i></p>	<p>знать: – основные принципы организации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей</p> <p>уметь: – организовывать сотрудничество обучающихся; – поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;</p> <p>владеть: – практическими навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержания активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей</p>
---	-------------------------	---

4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1	Раздел 1. Общие вопросы анализа музыкальной формы. Тема 1. Введение. Методы анализа. Выразительные средства музыки. Тема 2. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения музыкального материала.	5	1-2		4			1/25%	
2	Раздел 2. Период. Простые формы. Тема 1. Период и его разновидности	5	3-4		4			1/25%	Рейтинг-контроль № 1
	Тема 2. Простая двухчастная форма и её разновидности. Тема 3. Простая трёхчастная форма и её разновидности	5	5-6		4			1/25%	
3	Раздел 3. Сложные формы. Тема 1. Сложная трехчастная форма	5	7-8		4			1/25%	
	Тема 2. Сложная двухчастная форма. Тема 3. Концентрические и зеркально-симметричные формы	5	9-10		4			1/25%	
4	Раздел 4. Вариации. Тема 1. Вариации на неизменный бас (basso ostinato). Тема 2. Вариации на неизменяемую мелодию («глинкинские» вариации	5	11-12		4			1/25%	Рейтинг-контроль № 2

	на soprano ostinato)							
	Тема 3. Классические (орнаментальные, строгие) вариации Тема 4. Свободные романтические вариации. Двойные вариации.	5	13-14		4			1/25%
5	Раздел 5. Рондо. Тема 1. Старинное куплетное рондо французских клавесинистов. Главные признаки Тема 2. Классическое рондо и его признаки Тема 3. Новое рондо XIX – XX вв. и его особенности. Тема 4. Рондообразные формы. Чётное рондо.	5	15-18		8			2/25%
Всего за 5 семестр					36		63	9/25%
6	Раздел 6. Сонатная форма. Тема 1. Строение классической сонатной формы. Тема 2. Разновидности сонатной формы: происхождение, историческое развитие. Тема 3. Рондо-соната	6	7-8		4		2	1/25%
7	Раздел 7. Циклические формы. Тема 1. Сюита. Тема 2. Сонатно-симфонический цикл. Тема 3. Вокальный цикл. Вокально-симфонические циклы. Кантата, оратория.	6	9-10		4		2	1/25%
8	Раздел 8. Особенности формы музыкально-сценических произведений. Тема 1. Опера. Тема 2. Балет.	6	13-14		4		2	1/25%
9	Раздел 9. Исторический обзор развития музыкальных форм. Тема 1. Классификация и общая характеристика музыкальных форм эпохи барокко (полифонические и гомофонные формы). Тема 2. Музыкальные формы классицизма. Тема 3. Музыкальные формы Романтизма. Трактовка классических форм в творчестве композиторов-романтиков. Свободные и смешанные формы романтиков. Тема 4. Формы в музыке XX века. Новаторские техники композиции и принципы формообразования	6	15-16		4		2	1/25%
	Всего за 6 семестр:				24		12	6/25%
	Наличие в дисциплине КП/ КР +							
	Итого по дисциплине				60		75	15/25%
								Экзамен/ 36
								Экзамен (5,6 сем., 81 ч.)

Содержание практических занятий по дисциплине 5 семестр

Раздел 1. Общие вопросы анализа музыкальной формы.

Тема 1. Введение. Методы анализа. Выразительные средства музыки.

Содержание практических занятий.

Методы анализа музыкальных произведений. Целостный анализ. Понятие музыкальной формы и содержания. Музыкальная форма и жанр. Форма-схема и форма-процесс. Мелодия. Звуковысотная сторона мелодии. Типы мелодической волны. Ладогармоническая сторона мелодии. Метроритм Гармония. Функциональная и колористическая сторона гармонии. Фактура. Прочие средства музыкальной выразительности (тембр, штрихи, динамика и пр.).

Материал для анализа:

П. И. Чайковский пьесы из Детского альбома, «Времена года», прелюдии, ноктюрны Ф. Шопена, произведения из своего репертуара

Тема 2. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения музыкального материала.

Содержание практических занятий.

Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения музыкального материала. Тема и способы её развития. Цезура, ее главные признаки. Музыкальное построение. Мотив как наименьшая структурная единица. Мотивы ямбические и хорейские; их выразительные возможности. Мотив и фраза. Мотивно-тематическое масштабное развитие. Основные структуры: периодичность и группы периодичностей; суммирование и прогрессирующее суммирование; дробление; дробление с последующим суммированием (замыканием). Симметрия на уровне мотивного развития. Пропорциональность частей формы. Типы изложения музыкального материала. Экспозиционный, развивающий и заключительный типы изложения. Принципы развития музыкальной формы.

Материал для анализа:

Э. Григ «Пер Гюнт» (Утро, Смерть Озе, В пещере, танец Анитры, Песня Сольвейг), П.И. Чайковский «Времена года» – Январь, Октябрь, Июнь и др., «Детский альбом» – Баба-Яга, Болезнь куклы, новая кукла и др., Ф. Лист «Как жизнь нам спасти», «Радость и горе», Ф. Шопен Прелюдии № 4,6,7,8,2.

Раздел 2. Период. Простые формы.

Тема 1. Период и его разновидности.

Содержание практических занятий.

Понятие периода. Одночастная форма. Классификация периодов по различным признакам. Виды простого периода: период повторного и неповторного строения. Повторенный период. Период единого строения. Период однотональный и модулирующий. Квадратные и неквадратные периоды. Периоды с расширением и дополнением. Сложный (двойной) период. Период как часть более крупной формы. Период как самостоятельная форма произведения. Особые виды периода (полифонический, с репризой, сложный и пр.)

Материал для анализа:

Ф. Шопен Прелюдии (№ 2,4,6,7,2 и др.), А.Н. Скрябин Прелюдии op 11 (№ 2, 10 и др.), П.И. Чайковский Детский альбом и «Времена года», Э. Григ Норвежский танец Ля-мажор, «Не розан сверкает» (из оперы «Иван Сусанин») М.И. Глинки, И.С. Бах Французская сюита до минор (Аллеманда), Шопен прелюдия № 10 до-диез минор.

Тема 2. Простая двухчастная форма и её разновидности.

Содержание практических занятий.

Простая двухчастная форма и её разновидности. Безрепризная двухчастная форма (развивающая вторая часть, контрастная вторая часть). Репризная двухчастная форма. Применение простой двухчастной формы: песни, танцы, вокальные и инструментальные произведения, части более крупных форм. Зависимость от бытовых жанров: небольшие размеры, четкость, квадратность. Относительная простота начального периода. Куплетная форма и её разновидности.

Материал для анализа:

В.А. Моцарт Соната №11 Adug, 1 часть, тема вариаций, Л. ван Бетховен 23 соната 2 часть тема, П.И. Чайковский «Старинная французская песенка», А.С. Даргомыжский «Юноша и дева», М. Глинка «Не искушай», Э. Григ «Песня Сольвейг».

Тема 3. Простая трёхчастная форма и её разновидности.

Содержание практических занятий.

Простая трёхчастная форма. Разновидности трёхчастной формы: развивающая вторая часть, контрастная вторая часть. Виды реприз в простой трёхчастной форме: точная, фактурно-варьированная, динамизированная, синтетическая и т.д. Особые виды простой трёхчастной формы: трех-пятичастная форма, двойная трехчастная форма, трёхчастная форма с составной серединой, промежуточная двух-трёхчастная форма.

Материал для анализа:

П.И. Чайковский. «Забыть так скоро», «Ни слова, о друг мой», Ф. Шопен прелюдия № 8, Мазурка es-moll, op. 6 No. 4,

Ф. Мендельсон Песня без слов № 6, «Лес», А.С. Даргомыжский «Сосна», Р. Шуман «Вечерняя звезда».

Раздел 3. Сложные формы.

Тема 1. Сложная трехчастная форма

Содержание практических занятий.

Понятие сложной формы. Отличие сложной формы от простой. Сложная трехчастная форма. Применение. Типы средних частей в сложной трёхчастной форме: трио и эпизод. Различия. Промежуточные типы (трио с признаками эпизода и наоборот). Модуляция из трио в эпизод и наоборот. Особые разновидности сложной трёхчастной формы: трёх-пятичастная, двойная трёхчастная, с составной серединой. Промежуточная.

Материал для анализа:

Л. ван Бетховен, Соната №2, скерцо, Соната № 12, ч. 3, П.И. Чайковский «Святки», «На тройке»; Ф. Шопен Ноктюрн до минор, С.В. Рахманинов Прелюдия соль-минор.

Тема 2. Сложная двухчастная форма.

Содержание практических занятий.

Сложная двухчастная форма. Применение. Сложная двухчастная форма в вокальной музыке. Сложная двухчастная форма в инструментальной музыке.

Материал для анализа:

В.А. Моцарт Дуэт Дон-Жуана и Церлины (№7) из оперы «Дон Жуан», М.И. Глинка «Давно ли роскошно ты розой цвела».

Тема 3. Концентрические и зеркально-симметричные формы

Содержание практических занятий.

Понятие концентрической формы. Простые и сложные концентрические формы. Зеркально-симметричные формы. Их отличие от собственно- концентрической формы.

Материал для анализа:

Ф. Шуберт «Приют» («Лебединая песня»), С.С. Прокофьев Соната № 7, ч.3, А.Н. Римский-Корсаков Ария Лебедь-птицы, № 11.

Раздел 4. Вариации.

Тема 1. Вариации на неизменный бас (basso ostinato).

Содержание практических занятий.

Общее понятие о форме вариаций и вариационности как методе развития. Вариантность и вариационность как методы развития. Вариационный цикл. Тема с вариациями: определение формы, ее происхождение. Вариации на свою и заимствованную тему. Стилиевой диалог. Приёмы объединения вариационного цикла. Группировки и арки, форма второго плана.

Классификация вариаций. Вариации на неизменный бас (basso ostinato). Пассакалья и чакона. Выразительные возможности. Особенности темы. Методы варьирования. Применение. Материал для анализа:

Г.Ф. Гендель «Пассакалья» из клавирной сюиты g moll, И.С. Бах хор №17 «Crucifixus» из «Мессы си минор», Г. Пёрсел ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней», Д.Д. Шостакович, Прелюдия №12 соль # минор из цикла 24 прелюдий и фуг.

Тема 2. Вариации на неизменную мелодию («глинкинские» вариации на soprano ostinato)

Содержание практических занятий.

Вариации на неизменную мелодию («глинкинские» вариации на soprano ostinato). Выразительные возможности. Методы варьирования. Применение.

Материал для анализа:

М.И. Глинка «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила», М.П. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов», Д.Д. Шостакович Эпизод нашествия из Симфонии № 7 (I ч.).

Тема 3. Классические (орнаментальные, строгие) вариации

Содержание практических занятий.

Классические (орнаментальные, строгие) вариации. Выразительные возможности. Методы варьирования. Применение.

Материал для анализа:

В.А. Моцарт Соната Adur, №11, 1 часть, Л. ван Бетховен соната №23, 2 часть.

Тема 4. Свободные романтические вариации. Двойные вариации.

Содержание практических занятий.

Свободные романтические вариации. Выразительные возможности. Тема. Методы жанрово-характерного варьирования. Применение. Основные черты свободных (жанрово-характерных) вариаций:

- несовпадение структуры темы и структуры вариаций,
- свобода тональных планов,
- интенсивность гармонических изменений,
- разнообразие фактуры,
- обращение к полифоническому изложению,
- замыкание свободных вариаций при помощи репризы темы (Прокофьев Концерт №3, II ч.),
- приближение свободных вариаций к сюите,
- сочетание различных видов варьирования в одном вариационном цикле.

Двойные (многотемные) вариации. Многотемные вариации: двойные (на 2 темы) и тройные (на 3 темы) вариации. Редкое использование в художественной практике. Два типа двойных (или многотемных) вариаций. 1) Альтернативный тип, вариации с совместным экспонированием тем – изложение двух тем друг за другом, затем вариации на них с поочередным варьированием каждой из тем. Сформировался и получил распространение у Й. Гайдна («гайдновский» тип вариаций). 2. «Тип пластов» (определение В.А. Цуккермана). Вариации с отдельным экспонированием тем, т.е. группы вариаций на 1-ю и 2-ю темы – первая тема с вариациями, затем вторая тема с вариациями («глинkinский» тип). Применение многотемных вариаций у И. Гайдна, Л. Бетховена, М.И. Глинки, М.А. Балакирева. Существование других способов организации формы многотемных вариаций, когда вторая тема, присоединяется к первой в процессе варьирования (С. Рахманинов «Рапсодия на тему Паганини»). Тройные вариации. Редкие примеры вариаций с большим количеством тем (А. Шнитке «Пассакалья для оркестра» – 7 тем). Вариации с темой в конце (А. Шнитке Концерт для фортепиано и струнных). Обращенные вариации.

Материал для анализа:

П. И. Чайковский, Тема с вариациями F dur, С.В. Рахманинов «Рассождения на тему Паганини», Р. Шуман «Симфонические этюды», «Карнавал», Л. ван Бетховен «32 вариации», Йозеф Гайдн Симфония 103, часть 2 (Andante piu tosto allegretto), Глинка «Камаринская».

Раздел 5. Рондо.

Тема 1. Старинное куплетное рондо французских клавесинистов. Главные признаки

Содержание практических занятий.

Определение формы рондо. Схема, основные формообразующие признаки. Названия частей – рефрен и эпизод. Рондо как жанр. Типология формы рондо в трудах зарубежных и отечественных музыковедов. Пять форм рондо в «Учении о музыкальной композиции» А.Б. Маркса. Исторические типы рондо. Старинное куплетное рондо французских клавесинистов. Главные признаки.

Материал для анализа:

Ф. Куперен «Пассакалия», «Жнецы», «Любимая», «Сборщицы винограда», Ж.Ф. Рамо «Тамбурин».

Тема 2. Классическое рондо и его признаки

Содержание практических занятий.

Классическое рондо и его признаки. Рондо венских классиков.

Материал для анализа:

Л. ван Бетховен соната № 8 «Патетическая» II часть, В.А. Моцарт концерт № 20 ре минор II часть, Моцарт Ария Фигаро «Мальчик резвый» из оперы «Свадьба Фигаро», А.С. Даргомыжский «Ночной зефир», «Свадьба».

Тема 3. Новое рондо XIX – XX вв. и его особенности.

Содержание практических занятий.

Новое рондо XIX – XX вв. и его особенности.

Материал для анализа:

С.С. Прокофьев. «Джюльетта-девочка» (12 пьес из балета «Ромео и Джульетта»), М. И. Глинка «Вальс-фантазия», А.П. Бородин «Спящая княжна».

Тема 4. Рондообразные формы. Чётное рондо.

Содержание практических занятий.

Рондообразные формы. Особенности, сфера применения. Четное рондо – разновидность простого рондо с помещением рефрена на втором месте: ARBRCRDR...

Материал для анализа:

В.А. Моцарт «Рондо в турецком стиле», Ф. Шопен вальс № 7 до-диез минор, П.И. Чайковский «Пимпинелла».

6 семестр

Раздел 6. Сонатная форма.

Тема 1. Строение классической сонатной формы.

Содержание практических занятий.

Сонатная форма. Строение классической сонатной формы. Музыкальные и внемузыкальные прототипы сонатной формы. Сонатная форма и законы диалектики. Сонатная форма и диспозиция ораторской речи. Определение и строение классической сонатной формы. Разделы сонатной формы. Вступление и его типы. Строение экспозиции. Темы экспозиции и их функции. Тональное соотношение. Разработка сонатной формы. Типы разработок. Приёмы развития. Разделы разработки. Реприза. Виды реприз. Понятие статичной репризы в сонатной форме. Кода: разновидности (типы), разделы.

Материал для анализа:

Л. ван Бетховен: сонаты № 1, 5, 8, 23 (I ч.), симфония № 3 (I ч.), В.А. Моцарт симфонии 40 (I и IVч) и 41 (I и II ч), С.С. Прокофьев Соната № 2 (I ч), Ф. Шопен соната № 2 (I ч).

Тема 2. Разновидности сонатной формы: происхождение, историческое развитие.

Содержание практических занятий.

Старинная сонатная форма: применение, отличительные признаки по сравнению с классической сонатной формой, функции частей сонатной двухчастной формы: I часть – экспозиция, II часть – разработка-реприза. Симметрия тонального плана. Особые случаи строения сонатной формы: без разработки, с эпизодом вместо разработки. Особенности строения сонатной формы в классическом концерте: двойная экспозиция, оркестровый эпизод, каденция.

Материал для анализа:

В.А. Моцарт Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта, Ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта», фортепианный концерт №20 ч.1.

Тема 3. Рондо-соната

Содержание практических занятий.

Рондо-соната. Определение формы; ее общность и отличия от сонатной формы и формы рондо. Специфика применения формы. Жанровые предпочтения. Два вида рондо-сонаты: с разработкой и с центральным эпизодом. Характеристика частей формы.

Материал для анализа:

Л. ван Бетховен Соната № 8 (III ч.).

Раздел 7. Циклические формы.

Тема 1. Сюита.

Содержание практических занятий.

Определение циклических форм. Основные виды циклических форм в инструментальной музыке – сюита, сонатно-симфонический цикл. Старинная сюита. Период формирования старинной сюиты, область применения. Строение старинной сюиты. Новая сюита XIX-XX вв. не на основе танцев. Широкие жанровые связи, влияние программности, сюиты миниатюр, симфоническая сюита, хоровая сюита, сюиты из опер, балетов, музыки к кинофильмам и спектаклям, сюиты на фольклорном материале.

Материал для анализа:

И.С. Бах Французские и Английские сюиты, Партиты, Г.Ф. Гендель Сюиты.

Р. Шуман «Карнавал», А.П. Бородин «Маленькая сюита», П.И. Чайковский «Детский альбом» и «Времена года», М.П. Мусоргский «Картинки с выставки».

Тема 2. Сонатно-симфонический цикл.

Содержание практических занятий.

Сонатно-симфонический цикл. Определение. Область применения. Модель цикла. 4 стороны человеческой жизни: сонатное allegro (основная тональность) - «человек действующий»; медленная часть (S сфера, одноименная тональность) - «человек отдыхающий»; менуэт (скерцо) (основная тональность) - «человек играющий»; финал (быстрый, жанровый) (основная или одноименная тональность) - «человек и социум». Вариант 4-х частного цикла (соната, симфония, квартет). Вариант 3-х частного цикла (соната, концерт). Изменение классической модели в музыке XIX - XX вв: увеличение и уменьшение количества частей, усиление тематических и образных связей в цикле и др. Переосмысление роли частей.

Материал для анализа:

Й. Гайдн симфония № 103, В.А. Моцарт Симфонии № 40 и 41, Л. ван Бетховен Симфонии № 3 и 5, Ф. Шопен Соната № 2, П.И. Чайковский Симфония № 6, И. Брамс симфония № 4, С.С. Прокофьев Симфонии 5,7, Д.Д. Шостакович Симфонии на выбор.

Тема 3. Вокальный цикл. Вокально-симфонические циклы. Кантата, оратория.

Содержание практических занятий.

Вокальный цикл. Связи частей в цикле. Приёмы объединения. Внутреннее драматургическое единство, развитие определенной идеи. Принцип контраста как основа расположения частей (романсов и песен) в цикле. Типы вокальных циклов: сборник, цикл-сюита, лирический цикл-

дневник, цикл с развитым психологическим сюжетом. Сюжетный и бессюжетный вокальный цикл; одноплановый или многоплановый по тематике (портреты, зарисовки, сценки).

Вокально-симфонические циклы. Кантата, оратория. Многообразие вокально-инструментальных жанров в эпоху барокко. Кантата: содержание, история создания, признаки жанра, формы. Оратория: определение, определяющие признаки жанра, деление на крупные части (аналогично оперным актам). Разновидности – Месса, Пассионы, Реквием, Магнификат.

Материал для анализа:

Р. Шуман «Любовь поэта», Ф. Шуберт «Прекрасная мельничиха», М.П. Мусоргский «Песни и пляски смерти», В. Гаврилин «Русская тетрадь», Г.В. Свиридов «Поэма памяти Сергея Есенина».

Раздел 8. Особенности формы музыкально-сценических произведений.

Тема 1. Опера.

Содержание практических занятий.

История жанра. Общие вопросы оперной композиции. Сюжет и либретто. Драматургия. Действие и контрдействие. Симфонизм и сквозное развитие. Три уровня формы. Типы оперных композиций.

Материал для анализа:

2, 3 картины оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», сцена Иоланты и Водемона из оперы П.И. Чайковского «Иоланта», Интродукция к опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила».

Тема 2. Балет.

Содержание практических занятий.

Балет: общие вопросы композиции. Сюжет и либретто. Драматургия. Уровень балетной сюиты. Типы балетных сюит (Классическая, характерная и сюита па д'аксьон) и структура.

Материал для анализа:

2 действие балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», С.С. Прокофьев балет «Ромео и Джульетта».

Раздел 9. Исторический обзор развития музыкальных форм.

Тема 1. Классификация и общая характеристика музыкальных форм эпохи барокко (полифонические и гомофонные формы).

Содержание практических занятий.

Музыкальные формы эпохи барокко. Общие принципы формообразования в эпоху барокко. Классификация музыкальных форм эпохи барокко:

I. Полифонические формы: – fuga, – ричеркар, – инвенция, – канон.

II. Неполифонические (условно – гомофонные) формы:

1. инструментальные формы: 1) одночастная сквозная форма; 2) малые (простые) формы – двухчастная, трехчастная, многочастная; 3) составные (сложные) формы – двухчастные, трехчастные, многочастные, контрастно-составные; 4) вариации и хоральные обработки; 5) рондо; 6) сонатная форма; 7) концертная форма; 8) циклические формы – концерт, соната, сюита;

2. вокально-инструментальные формы: 1) ария с ригурнелем, 2) кантата, 3) оратория, 4) месса,

3. опера (сценический жанр).

Материал для анализа:

И.С. Бах Прелюдии, части из сюит, Итальянский концерт (1,3 части).

Тема 2. Музыкальные формы классицизма.

Содержание практических занятий.

Музыкальные формы классицизма. Эстетические принципы и значение форм классического этапа. Сонатная форма.

Материал для анализа:

Сонаты, симфонии Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена.

Тема 3. Музыкальные формы Романтизма. Трактовка классических форм в творчестве композиторов-романтиков. Свободные и смешанные формы романтиков.

Содержание практических занятий.

Музыкальные формы романтизма XIX в. Смешанные и индивидуальные формы. Контрастно-составная форма. Эстетика, поэтические прототипы, композиционно-драматургические принципы. Смешанные и индивидуальные формы. Определения. Классификация. Функциональная организация. Типизированные смешанные формы. Сонатно-вариационная форма. Сонатно-концентрическая форма. Сонатно-циклическая форма. Сонатно-сюитная форма. Редкие и нетипизированные смешанные формы. Индивидуальные формы.

Материал для анализа:

М.А. Балакирев «Исламей», Ф. Шуберт фантазия «Скиталец», Ф. Лист Соната h moll, Ф. Шопен Баллада №3.

Тема 4. Формы в музыке XX века. Новаторские техники композиции и принципы формообразования

Содержание практических занятий.

Формы в музыке XX века. Философия, эстетика, общие тенденции музыкальной культуры. Изменения в области музыкального языка. Качественное преобразование классико-романтических форм, появление новых форм. Принципы формообразования и типология музыкальных форм. Драматургическая организация музыкальных форм. Тематическая организация музыкальных форм. Организация форм на основе параметров сонорности, «параметра экспрессии», ритмики, звуковысотности, фактуры, полифонии. Метод сериализма. Алеаторные формы. Минимализм и репетитивный метод

Материал для анализа:

Э. Денисов «Знаки на белом», А. Шнитке «Реквием».

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Музыкальная форма» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- Групповая дискуссия (раздел 9, тема №1, 2, 3, 4).
- Разбор конкретных ситуаций (раздел №2, тема №1, 2, 3; раздел №3, тема №1, 2, 3);

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен).

Семестр 5

Задания к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль № 1

1. Выразительные средства музыки.
2. Понятие музыкальной формы. Функции частей в форме. Типы изложения.
3. Музыкальная тема: функция, масштаб, вид, строение.

4. Элементы структуры. Мелодико-синтаксические структуры.
5. Период. Виды периода.
6. Простая двухчастная форма.
7. Простая трёхчастная форма.

Анализ музыкальных произведений:

- а) период – анализ периода как формы изложения темы: пьесы из Детского альбома, «Времена года» Чайковского, прелюдии, ноктюрны Шопена;
- б) простые формы – А. Александров, Гимн России; С. Рахманинов, «Островок», «Сирень»; Р. Шуман, «Первая утрата», «Отзвуки театра»; Ф. Мендельсон, Песни без слов; П. Чайковский, «Песня косаря», «Песня жаворонка», «Осенняя песнь», «Подснежник»; Шопен, Ноктюрн до минор (до смены знаков).

Рейтинг-контроль № 2

1. Сложная трёхчастная форма.
2. Вариации на выдержанный бас.
3. Вариации на выдержанную мелодию.
4. Вариации фигурационные.
5. Вариации свободные, жанровые.

Анализ музыкальных произведений:

- а) сложная трёхчастная форма – Л. ван Бетховен, Соната №2, скерцо, Соната № 12, ч. 3; П.И. Чайковский, «Святки», «На тройке»; Шопен, Ноктюрн до минор (целиком).
- б) вариации – Д. Шостакович, Прелюдия соль # минор; Бетховен, Соната № 12, ч. 1; М. П. Мусоргский, Песня Варлаама, Вступление к оп. «Хованщина»; Чайковский, Тема с вариациями фа мажор, В.А. Моцарт Соната №11 Ля мажор, 1 ч., Гайдн Симфония №103 Ми бемоль мажор 2 ч.

Рейтинг-контроль № 3

Проходит в форме письменной контрольной работы.

1. Старинное куплетное рондо французских клавесинистов. Главные признаки
2. Классическое рондо и его признаки.
3. Новое рондо XIX – XX вв. и его особенности.
4. Рондообразные формы. Чётное рондо.

Анализ музыкальных произведений:

- а) рондо – Ф. Куперен, Пассакалья h moll, Й. Гайдн, Соната ре мажор (финал), Л. ван Бетховен, Соната № 10, (финал), А. Даргомыжский, «Ночной зефир», Прокофьев, «Джюльетта-девочка»;
- б) рондообразные формы – Н. Метнер, «Испанский романс», Ф. Шопен, Вальс №7.

Вопросы к экзамену

1. Выразительные средства музыки.
2. Понятие музыкальной формы. Функции частей в форме. Типы изложения.
3. Музыкальная тема: функция, масштаб, вид, строение.
4. Элементы структуры. Мелодико-синтаксические структуры.
5. Период. Виды периода.
6. Простая двухчастная форма.
7. Простая трёхчастная форма.
8. Сложная трёхчастная форма.
9. Вариации на выдержанный бас.
10. Вариации на выдержанную мелодию.
11. Вариации фигурационные.

12. Вариации свободные, жанровые.
13. Рондо куплетное.
14. Рондо классическое.
15. Рондообразные формы.

Задания для самостоятельной работы

1. Составить обзор учебно-методических источников по пройденным темам.
2. Составить обзор основных методов анализа музыкальных произведений в отечественном музыкознании: интонационный анализ, целостный анализ, стилевой анализ, семантический анализ.
3. Подобрать в музыковедческой литературе примеры разных видов анализа музыкальных произведений по пройденным темам.
4. Выполнить письменный анализ музыкальных произведений из заданий для рейтинг-контролей (5-6 примеров произведений разных форм на выбор)
5. Выполнить письменный анализ музыкального произведения из своего репертуара.

Семестр 6

Рейтинг-контроль № 1

1. Классическая сонатная форма: предпосылки, принципы, основные разделы.
2. Экспозиция сонатной формы.
3. Разработка. Реприза. Кода.
4. Разновидности сонатной формы. Рондо-соната.
5. Сонатная форма в инструментальном концерте.
6. Сюита барочная, XIX-го столетия.
7. Сонатно-симфонический цикл.

Анализ музыкальных произведений:

- а) сонатная форма – Бетховен, Сонаты № 5, ч.1, № 8, ч. 1,3, №7, ч.2, Концерт для фортепиано №1, ч. 1;
- б) рондо-соната – Л. ван Бетховен Соната №8 , финал.
- в) Циклические формы: сюита – Детский альбом Чайковского как сюитный цикл, сонатно-симфонический цикл – Л. ван Бетховен, Соната №8.

Рейтинг-контроль № 2

1. Особенности художественного образа и формы в вокальной музыке.
2. Крупные вокально-инструментальные формы.
3. Кантаты и оратории.
4. Камерные вокальные циклы
5. Опера
6. Балет

Анализ музыкальных произведений:

- а) Вокальные произведения – Метнер, «Цветок»; Мусоргский, Серенада; Рахманинов, «Не пой, красавица, при мне».
- б) вокальный цикл, кантатно-ораториальные формы – М.П. Мусоргский «Песни и пляски смерти», Г.В. Свиридов «Поэма памяти Сергея Есенина».

- в) 2, 3 картины оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», сцена Иоланты и Водемона из оперы П.И. Чайковского «Иоланта», Интродукция к опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила»
 г) 2 действие балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».

Рейтинг-контроль № 3

Проходит в форме контрольной работы.

1. Музыкальные формы эпохи барокко
2. Музыкальные формы классицизма.
3. Музыкальные формы романтизма.
4. Музыкальные формы XXвека.

Вопросы к экзамену

1. Классическая сонатная форма: предпосылки, принципы, основные разделы.
2. Экспозиция сонатной формы.
3. Разработка. Реприза. Кода.
4. Разновидности сонатной формы. Рондо-соната.
5. Сонатная форма в инструментальном концерте.
6. Сюита барочная, XIX-го столетия.
7. Сонатно-симфонический цикл.
8. Особенности художественного образа и формы в вокальной музыке.
9. Крупные вокально-инструментальные формы.
10. Кантаты и оратории.
11. Камерные вокальные циклы
12. Опера
13. Балет
14. Музыкальные формы эпохи барокко
15. Музыкальные формы классицизма.
16. Музыкальные формы романтизма.
17. Музыкальные формы XXвека.

Задания для самостоятельной работы

1. Составить обзор учебно-методических источников по пройденным темам.
2. Подобрать в музыковедческой литературе примеры разных видов анализа музыкальных произведений по пройденным темам.
3. Выполнить письменный анализ музыкальных произведений из заданий для рейтинг-контролей (5-6 примеров произведений разных форм на выбор)
4. Выполнить письменный анализ музыкального произведения из своего репертуара.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ

1	2	3	4
Основная литература			
1. Гуляницкая, Н. С. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм : история, теория, практика / Н. С. Гуляницкая. — Москва : Языки славянской культуры, 2014. — 367 с. : ноты. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-9905762-7-8.	2014	2	
2. Куренкова Р.А. Этюды к феноменологической эстетике музыки : монография / Р. А. Куренкова ; Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ). — Владимир : Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2015. — 199 с. (библ. ВлГУ 19 экз.) Режим доступа: http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4351/1/01458.pdf .	2015		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4351/1/01458.pdf >
3. Надирова, Л.Л. Струны общности: теоретические основы развития эмпатии у студентов музыкально-педагогических факультетов: монография / Л. Л. Надирова ; ВлГУ. — 2-е изд., испр. — Владимир : Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2013. — 317 с. — Имеется электронная версия. — Библиогр.: с. 249-273.	2013		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2454/1/01133.pdf
4. Холопова, Валентина Николаевна. Музыка как вид искусства : учебное пособие для вузов искусства и культуры / В. Н. Холопова ; Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского. — Изд. 4-е, испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. — 319 с. — (Учебники для вузов, Специальная литература). — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0334-9 (Лань). — ISBN 978-5-91938-143-3 (Планета музыки).	2014	2	
5. Холопова, В. Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм : учебное пособие / В. Н. Холопова. — Изд. 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. — 368 с., [1] л. нот : ноты. — (Учебники для вузов, Специальная литература). — Библиогр. в конце ч. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0406-3.	2010	7	
Дополнительная литература			
1. Высоцкая, Л. Н. История музыкального искусства : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ). —	2012		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/5428/3/01587.pdf

Владимир : Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 137 с. — Библиогр.: с. 119-134 . — ISBN 978-5-9984-0255-5.			
2. Высоцкая Л. Н. Эстетический предмет в искусстве и художественном образовании : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 91 с., [22] л. цв. ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 74-89.	2012		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2279/1/00888.pdf >.
3. Данилова, А.В. Категория традиции в эстетике и художественной практике постмодернизма: учебное пособие / А.В. Данилова ; Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. (ВлГУ), 2016. — 112 с.	2016		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/5525/1/01598.pdf
4. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII - XX вв. : учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов .— Изд. 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010 .— 428 с. : ил., ноты .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 422-426 .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0600-5.	2010	2	
5. Лазутина, Т. В. Онтогносеологические и аксиологические основания языка музыки : автореферат диссертации на соиск. учен. степ. д-ра филос. наук : спец.: 09.00.01 - Онтология и теория познания / Т. В. Лазутина ; Уральский государственный университет имени А. М. Горького, Институт по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук, Кафедра философии и культурологии . — Екатеринбург : Б.и., 2009 .— 39 с. — Библиогр.: с. 36-39.	2009	1	
6. Науменко, Т. И. Текстология музыкальной науки / Т. И. Науменко .— Москва : Памятники исторической мысли, 2013 .— 584 с. : ил. — Библиогр.: с. 303-318 . — ISBN 978-88451-321-1.	2013	1	

в) периодические издания

1. Журнал «Музыкальная академия».

2. Журнал «Музыкальная жизнь».
3. Журнал «Музыкант-классик».
4. «Музыкальный журнал».
5. Журнал «Старинная музыка».
6. Журнал «Музыка и время».
7. Журнал «Музыковедение».
8. Журнал «Музыкальное просвещение».
9. Газета «Музыкальное обозрение».

г) интернет-ресурсы

1. «Classic-online.ru» – архив классической музыки <http://classic-online.ru/>
2. Классическая музыка <http://www.classic-music.ru/>
3. Образовательный портал «Слово» <http://www.portal-slovo.ru/art/35812.php>
4. Погружение в классику <http://intoclassics.net/>
5. Arzamas – просветительский проект <https://arzamas.academy>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

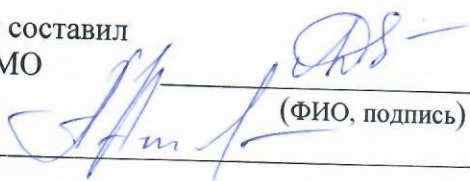
Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы .

Практические работы проводятся в кабинете № 42, оснащённом музыкальным инструментом.

Технические средства обучения:

- Музыкальный центр
- Магнитофон
- DVD проигрыватель
- Телевизор

Рабочую программу составил
К.ф.н., доцент каф. МО

А.В. Данилова

Рецензент

(ФИО, подпись)

 Антонов А.И., заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель ГАУК Владимирской области «Владимирская областная филармония».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Музыкального образования
ИИХО

Протокол № 11 от 25.06.2019 года

Заведующий кафедрой МО

Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической
комиссии направления 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Протокол № 5 от 28.06.2019 года

Председатель комиссии

Л.Н. Ульянова

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 2019/20 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 30.08.19 года

Заведующий кафедрой / Заведова А. В. /

Рабочая программа одобрена на 2020-2021 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 31.08.20 года

Заведующий кафедрой / Завянов А. Н. /

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____