

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.07 «АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ»**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль программы «Музыкально-компьютерные технологии»

Автор(ы): канд. пед. наук, доцент, Н.И. Буторина
доцент

Одобрена на заседании кафедры музыкально-компьютерных технологий. Протокол от «09» июня 2022 г. №12.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» июня 2022 г. №10.

Екатеринбург
2022

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Анализ музыкальных форм»: формирование профессиональной компетенции студентов через развитие их профессиональной способности к анализу музыкального произведения как художественного единства содержания и формы, существующего в синтезе композиторского замысла, исполнительской интерпретации и слушательского восприятия.

Задачи:

- снабдить студентов музыкально-теоретическими знаниями основных закономерностей взаимосвязи содержания и формы музыкальных произведений для их практического применения во всех видах учебной музыкальной и музыкально-компьютерной деятельности (восприятии, исполнении, анализе и сочинении музыкальных произведений);
- развивать у студентов умения и навыки определения и сопоставления общих закономерностей строения и структурных особенностей музыкальных форм в процессе практического освоения музыкального искусства;
- воспитать ценностное отношение студентов к музыкальной форме как к одному из важнейших выразительных средств музыкального искусства на всех этапах его исторического развития;
- научить использовать современные методы анализа музыкальных форм при обучении музыкально-теоретическим дисциплинам и игре на музыкальных инструментах;
- способствовать освоению практических умений, навыков и алгоритмов слухового и теоретического анализа музыкальных произведений различных жанров и стилей;
- заложить основу для использования полученных музыкально-теоретических знаний и аналитических умений в последующей творческой исполнительской, музыкально-компьютерной и педагогической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Анализ музыкальных форм» относится к формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Сольфеджио.
2. История зарубежной музыки.
3. История отечественной музыки.
4. Теория музыки.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Основы композиции и компьютерной аранжировки.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Основные понятия и их определения, необходимые для анализа музыкальных форм;

32. Принципы формообразования;

33. Возможности музыкальной формы в раскрытии музыкального образа;

34. Возможности музыкальной формы в создании единой драматургии музыкального произведения;

35. Общие черты конкретной гомофонной формы;

36. Разновидности конкретной гомофонной формы;

37. Особенности конкретной гомофонной формы на разных этапах развития музыкального искусства;

38. Область применения конкретной гомофонной формы;

39. Алгоритм целостного анализа содержания и формы музыкальных произведений различных стилей и жанров;

310. Основные закономерности развития музыкальной формы;

311. Методы обучения и развития на занятиях по анализу музыкальных форм, способы отбора соответствующего материала для планирования занятий, составления заданий для учащихся.

Уметь:

У1. Применять основные понятия и их определения в анализе музыкальных форм;

У2. Выявлять возможности формы конкретного произведения в раскрытии музыкального образа;

У3. Осуществлять слуховой анализ простой музыкальной формы (одночастной, двухчастной, трёхчастной) в произведениях различных жанров и стилей;

У4. Осуществлять теоретический анализ простой музыкальной формы (одночастной, двухчастной, трёхчастной) в произведениях различных жанров и стилей;

У5. Осуществлять теоретический анализ сложной музыкальной формы (одночастной, двухчастной, трёхчастной, вариации, рондо, сонатной, рондо-сонатной) в произведениях разных жанров и стилей;

У6. Составлять подробную схему структуры конкретного музыкального произведения, опираясь на его нотный текст, аудиозапись и/или эскизное исполнение;

У7. Выявлять общие черты конкретной музыкальной формы в произведениях разных стилей и жанров;

У8. Определять особенные черты конкретной музыкальной формы на разных этапах развития музыкального искусства;

У9. Составлять общую схему конкретной простой или сложной формы;

У10. Применять методы обучения и развития на занятиях по анализу музыкальных форм, отбирать соответствующий материал для планирования занятий, составления заданий для учащихся.

Владеть:

В1. Основными понятиями и их определениями в процессе анализа музыкальных форм;

В2. Методом слухового анализа простых музыкальных форм (одночастной, двухчастной, трёхчастной) в произведениях разных стилей и жанров;

В3. Методом теоретического анализа простых музыкальных форм (одночастной, двухчастной, трёхчастной) в произведениях разных стилей и жанров);

В4. Методом теоретического анализа сложных форм (одночастной, двухчастной, трёхчастной, вариации, рондо, сонатной, рондо-сонатной) в произведениях разных стилей и жанров;

В5. Алгоритмом составления структурных схем музыкальных произведений;

;

В6. Методом сравнительного анализа при разборе конкретной музыкальной формы в произведениях различной стилевой принадлежности;

В7. Способами самостоятельного изучения и анализа вокальных и циклических музыкальных форм;

В8. Музыкально-теоретическими знаниями в профессиональной деятельности при анализе музыкальных фрагментов и произведений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 час.), семестр изучения – 5, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	5 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа, в том числе:	44
Практические занятия	44
Самостоятельная работа студента	100
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Экзамен	5 сем.

*Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Музыкальная форма. Роль основных выразительных средств музыки в формообразовании. Типы изложения музыкального материала и разделы формы	5	9	-	2	-	7
2. Музыкальный тематизм и основные принципы развития музыкального материала. Преобразование построений. Гомофонические музыкальные формы	5	9	-	2	-	7
3. Музыкальный период простейшего строения, его составные части, способы усложнения периода. Музыкальный период как самостоятельная форма	5	9	-	2	-	7
4. Простая двухчастная форма	5	9	-	2	-	7
5. Сложная двухчастная форма	5	9	-	2	-	7

6. Простая трехчастная форма	5	11	-	4	-	7
7. Сложная трехчастная форма	5	10	-	4	-	6
8. Вариационная форма	5	11	-	4	-	7
9. Рондо	5	10	-	4	-	6
10. Сонатная форма	5	11	-	4	-	7
11. Рондо-соната	5	10	-	4	-	6
12. Циклические формы в музыке	5	11	-	4	-	7
13. Формы в вокальной музыке	5	8	-	2	-	6
14. Современные методы и технологии обучения анализу музыкальных форм	5	9	-	2	-	7
15. Специфика использования музыкально-теоретических знаний в профессиональной деятельности педагога-музыканта	5	8	-	2	-	6

*Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Музыкальная форма. Роль основных выразительных средств музыки в формообразовании. Типы изложения музыкального материала и разделы формы

Определение музыкальной формы. Построение и цезура в музыкальной форме. Главные элементы музыки и их роль в формообразовании. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения музыкального материала (экспозиционный, срединный, заключительный) и разделы формы.

Раздел 2. Музыкальный тематизм и основные принципы развития музыкального материала. Преобразование построений. Гомофонические музыкальные формы

Тема, тематический и нетематический материал. Общая система принципов развития музыкального материала. Принципы развития: повторение, варьирование (измененное повторение), разработка, производный контраст, контраст сопоставления. Соотношение функций частей, типов изложения и принципов развития музыкального материала. Способы преобразования мелодико-тематических построений. Полифонические и гомофонические формы.

Раздел 3. Музыкальный период простейшего строения, его составные части, способы усложнения периода. Музыкальный период как самостоятельная форма

Характеристика периода и предложения, общие черты и мелодико-тематические соотношения. Гармония однотонального и модулирующего периода. Строение простого периода из двух предложений. Период из трех предложений и

неделимый период, периоды неквадратного строения. Более мелкие элементы формы (фраза, мотив, субмотив), сопоставление их сходства и различия в завершенных построениях (предложение, период). Структурная периодичность. Структурные контрасты (суммирование, дробление). Усложнения периода (периоды большие и сложные, из неравных предложений, с внутренним расширением, с дополнением, сокращением, наложением, реприза в периоде). Период как самостоятельная форма. Вступление и кода в музыкальном периоде. Особенности мелодики, ладовой, тематической и структурной сторон в целостном анализе музыкального периода русской народной песни.

Раздел 4. Простая двухчастная форма

Характеристика простой двухчастной формы. Простая двухчастная форма с репризой. Простая двухчастная форма без репризы. Схемы простой двухчастной формы. Область применения простой двухчастной формы.

Раздел 5. Сложная двухчастная форма

Характеристика сложной двухчастной формы. Сложная двухчастная форма с репризой. Сложная двухчастная форма без репризы. Схемы сложной двухчастной формы. Основные отличия сложной двухчастной формы от простой. Область применения сложной двухчастной формы.

Раздел 6. Простая трехчастная форма

Характеристика трехчастной формы. Виды репризы в простой двухчастной и трехчастной форме (мнимая, статическая и динамическая) и приемы динамизации репризы (варьирование мелодическое, гармоническое, ритмическое, темповое, фактурное, структурное). Простая трехчастная форма с контрастирующей серединой. Особенности строения трехчастной формы. Область применения простой трехчастной формы.

Раздел 7. Сложная трехчастная форма

Определение сложной трехчастной формы. Принцип контраста в трехчастной форме. Сложная трехчастная форма с трио и с эпизодом. Вступление и кода в сложной трехчастной форме. Сложная трех-пятичастная форма. Область применения сложной трехчастной формы.

Раздел 8. Вариационная форма

Тема с вариациями как музыкальная форма. Вариации на *basso ostinato*. Строгие вариации (тема, методы варьирования, порядок расположения). Вариации Л.В. Бетховена и свободные вариации Р. Шумана («Симфонические этюды» Р. Шумана). Разновидность вариаций М.И. Глинки («Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила»). Двойные вариации. Область применения вариационных форм.

Раздел 9. Рондо

Характеристика формы рондо, ее происхождение. Старинное рондо. Рондо зрелого классицизма (простое рондо). Развитие формы «рондо» в XIX в. Двойные музыкальные формы. Область применения формы рондо.

Раздел 10. Сонатная форма

Характеристика сонатной формы. Строение сонатной формы. Виды реприз. Вступление и кода в сонатной форме. Разновидности сонатной формы. Область применения сонатной формы в музыке.

Раздел 11. Рондо-соната

Определение рондо-сонатной формы. Особенности строения экспозиции в рондо-сонате. Введение В.А. Моцартом и Л. Бетховеном разработки в рондо-сонату. Область применения рондо-сонат.

Раздел 12. Циклические формы в музыке

Характеристика циклической формы. Два основных типа цикла: сюитный и сонатно-симфонический (открытая и закрытая композиция цикла). Бинарность старинной сюиты (партиты) и новая сюита И.С. Баха и Г. Генделя. Сонатно-симфонический цикл. Характеристика инварианта: семантика, темпы, тональный план, композиции частей. Строение трехчастного сонатного цикла. Цикл в сонате, трио, квартете, концерте. Двухчастные, четырехчастные, многочастные сонатные циклы.

Раздел 13. Формы в вокальной музыке

Специфика вокальной формы. Анализ поэтического и музыкального текстов (содержательный, структурный, метроритмический, синтаксический, ладотональный, фактурный, гармонический), их роли в интерпретации словесного оригинала. Специфические и неспецифические формы вокальной музыки. Характеристика музыкальной формы в вокальной музыке. Вокальная декламация и ее виды (*recitative secco*, мелодический речитатив, ариозо). Репризы в вокальных формах и приемы их создания.

Основные формы вокальной музыки: простой и сложный период, простая двухчастная форма, простая и сложная трехчастная репризная форма, куплетная (строфическая) форма, куплетно-вариационная форма, рондо.

Характеристика двух основных разновидностей оперы (номерная и непрерывного развития). Вокальные формы в оперной музыке: речитатив, ария, ариетта, сцена, каватина, ариозо, романс, баллада, серенада, ансамбли, хоры, финал. Формы инструментальной музыки в опере (увертюра, вступление, прелюдия, антракт, интермеццо, характерные и балетные танцы). Лейтмотив как средство создания тематического единства в опере. Музыкальная драма и ее основной принцип, выдвинутый Р. Вагнером. Сцены как основные части музыкальной драмы.

Самостоятельные крупные формы вокальной музыки: оратория, кантата, мотет, мадригал, хорал. Камерные вокальные формы: песня, романс, баллада, серенада, вокализ.

Раздел 14. Современные методы и технологии обучения анализу музыкальных форм

Основные формы обучения анализу музыкальных форм в учреждениях дополнительного и профессионального образования: урок (занятие). Современные формы обучения анализу музыкальных форм в учреждениях дополнительного и профессионального образования: урок-презентация, урок-лекция, викторина и т.д. Внеклассные / внеаудиторные формы обучения анализу музыкальных форм: олимпиада, конкурс, лекция-концерт и т.д.

Практическое занятие / урок как основные формы обучения анализу музыкальных форм в учреждениях дополнительного и профессионального образования. Формы организации учебной музыкально-аналитической деятельности обучающихся на музыкально-теоретических дисциплинах в учреждениях дополнительного и профессионального образования (групповая, фронтальная, индивидуальная).

Содержание и виды контроля музыкально-аналитических знаний, умений и владений студентов: входной, текущий, промежуточный, итоговый.

Современные методы организации контроля музыкально-аналитических знаний, умений и владений студентов: музыкальные викторины, электронный тест, доклад и презентация, творческие упражнения и задания с применением компьютерных технологий (пособий, обучающих программ, тренажёров и т.д.).

Современные методы обучения анализу музыкальных форм: интерактивные формы и методы при работе в паре / группе или с компьютерной обучающей программой, мастер-класс; творческие упражнения и задания с применением компьютерных технологий (тренажёры, обучающие программы, видео уроки и т.д.).

Современные средства и технологии обучения анализу музыкальных форм: электронная библиотека, электронные словари, энциклопедии и пособия; образовательные сайты, мультимедийные тесты, нотные и текстовые электронные пособия; аудио-, видео, видео уроки; сборники электронных практических заданий, музыкальных фрагментов для анализа музыкальной формы произведений разных стилей и жанров.

Раздел 15. Специфика использования музыкально-теоретических знаний в профессиональной деятельности педагога-музыканта

Применение музыкально-теоретических знаний в профессиональной деятельности педагога-музыканта. Основные направления применения музыкально-теоретических знаний в профессиональной деятельности педагога-музыканта в области музыкально-компьютерных технологий. Специфика использования музыкально-теоретических знаний в профессиональной творческой

деятельности аранжировщика и композитора при анализе и сочинении музыкальных фрагментов и произведений.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии представлены комбинацией объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения. Осуществляются с использованием информационных лекций, семинаров, практических занятий или лабораторных работ. При использовании данных методов деятельность учащегося направлена на получение теоретических знаний и формирования практических умений по дисциплине.

2. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

3. Технология обучения в сотрудничестве применяются при проведении семинарских, практических и лабораторных занятий, нацелены на совместную работу в командах или группах и достижение качественного образовательного результата.

4. Организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.

5. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Заднепровская Г. В. Анализ музыкальных произведений : учебное пособие / Заднепровская Г. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 272 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/151806>.

2. Яковлева Н. А. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество: учебное пособие / Яковлева Н. А., Чаговец Т. П., Бабияк В. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 720 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/113174>.

3. Способин И. В. Музыкальная форма : учебник / Способин И. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 404 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/129117>.

4. Ройтерштейн М. И. Основы музыкального анализа / Ройтерштейн М. И. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 116 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/145997>.

5. Праут Э. Фуга : учебное пособие / Праут Э. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2021. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/154613>.

6. Скребков С. С. Художественные принципы музыкальных стилей / Скребков С. С. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2021. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/162334>.

6.2 Дополнительная литература

1. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/30435>. — Загл. с экрана.

2. Бонфельд, М. Ш. Анализ музыкальных произведений : структуры tonальной музыки. В 2 ч. Ч. 1 : учеб. пособие [Гриф Минобразования РФ] / М. Ш. Бонфельд. - Москва : ВЛАДОС, 2003. - 256 с.

3. Бонфельд, М. Ш. Анализ музыкальных произведений : структуры tonальной музыки : учебное пособие [Гриф Минобразования РФ]. В 2 ч. Ч. 2 / М. Ш. Бонфельд. - Москва : ВЛАДОС, 2003. - 207 с.

4. Черевань С. В. Комплексный анализ музыкального произведения (на примере анализа сонаты для флейты и фортепиано В. Наговицина) : учебно-

методическое пособие. - Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2016. - 84 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56423>.

5. Панов Д. П. Методика анализа эстрадной песни. Часть 3. Песни и романсы для голоса, вокального ансамбля в сопровождении фортепиано и дуэта баянов (нотное приложение) : учебное пособие. - Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2014. - 108 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56441>.

6. Синельникова О. В. Музыкальная форма : учебно-методическое пособие. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 220 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55244>.

7. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44767>. — Загл. с экрана.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. Библиотека нот и музыкальной литературы. Режим доступа: <http://lib-notes.orpheusmusic.ru>

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.
2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации с фортепиано.
3. Помещения для самостоятельной работы.

