

Рабочая программа дисциплины
Музыкальная форма

Основная профессиональная образовательная программа
«Художественное руководство академическим хором»

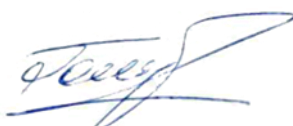
Специальность
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором

Специализация
Художественное руководство академическим хором

Уровень образования —
Специалитет

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

И.П. Сусидко

(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор: Сидорова Е.В., доцент кафедры аналитического музыкознания
кандидат искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование представлений о принципах исторического развития музыкальной формы, навыков анализа музыкальных форм разных жанров и стилей, необходимых для профессиональной музыкально-исполнительской, педагогической и просветительской деятельности.

Задачи дисциплины:

- понимание стилевых процессов в музыке XVI-XXI вв., диалектики эпохальных и индивидуально-авторских стилей; рассмотрение основных категории музыкальной композиции в их историческом становлении и развитии;
- овладение различными методами анализа музыкального произведения;
- воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений разных эпох, стилей и жанров как академической, так и неакадемической традиции;
- ориентация в основополагающей учебной и научной литературе по данной дисциплине;
- знание истории предмета (отечественной и зарубежной), ориентация в основополагающей современной научной литературе по данной дисциплине.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;
	<i>Уметь:</i> – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией;

ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	<i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;
	<i>Владеть:</i> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина ведется в течение пятого и шестого семестров третьего года обучения:

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	-	6
Аудиторные занятия		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа студентов
			Лекции	Семинары	
1.	Основы классической формы. Формы эпохи барокко	36	14	4	18
2.	Формы венской классики	36	12	4	20

3.	Эволюция формообразования в эпоху романтизма	36	12	4	20
4.	Формообразование в XX-XXI вв.	36	12	4	20

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Основы классической формы	Музыкальный стиль. Жанр и жанровый анализ. Содержание и форма в музыке. Методы анализа (2 часа лекционных и 2 часа семинарских)
	Формообразование эпохи барокко	Общая характеристика формообразования эпохи барокко (2 часа лекционных)
		Риторика и музыкальная форма (2 часа семинарских)
		Сюитный цикл. Двухчастные формы (2 часа лекционных)
		Концерт и концертная форма (2 часа лекционных)
		Вокальные формы (1 час лекционных)
		Старинные вариации (1 час лекционных).
		Барочное рондо (2 часа лекционных).
		Барочная и раннеклассическая соната (2 часа лекционных)
4	Формы венской классики	Классика, классицизм и классический стиль. Система классического формообразования (2 часа лекционных)
		Теория сонатной формы во второй половине XVIII века и в современной науке (2 часа лекционных)
		Сонатная форма у Моцарта, Гайдна и Бетховена (4 часов семинарских)
		Простые формы (1 час лекционных)
		Сложные формы (1 час лекционных)
		Рондо и его разновидности (2 часа лекционных)
		Вокальные формы венских классиков (1 час лекционных)
		Сонатно-симфонический цикл – генезис и эволюция (1 часа лекционных)
		Вариационный цикл у венских классиков (2 часа лекционных)
5	Эволюция формообразования в эпоху романтизма	Особенности романтического музыкального мышления (2 часа лекционных)
		Вокальные формы (2 часа лекционных)
		Простые формы (2 часа семинарских)
		Романтическая сюита, вариации (2 часа лекционных)
		Формы крупных инструментальных композиций (балладные контрастно-строфические формы, рондо) (2 часа лекционных)
		Сонатная форма (4 часа лекционных и 2 часа семинарских)
		Сонатно-симфонический цикл, моноцикл (2 часа лекционных)

		ных)
6	Основные тенденции в формообразовании XX века.	Общая характеристика формообразования в XX – нач. XXI века (2 часа лекционных)
		Классико-романтические формы в условиях Расширенной тональности (6 часов лекционных)
		Формы додекафонной и серийной музыки (1 часа лекционных)
		Композиция в сонорной музыке (1 час лекционных)
		Композиция в условиях алеаторической техники (1 час лекционных)
		Композиция в условиях минимализма и репетитивной техники (1 час лекционных)
		Новые тенденции в организации музыкальной композиции (4 часа семинарских)

Первый семестр курса

Знакомство с принципами построения курса, его целями и задачами. Понятие стиля в музыке. Жанр и жанровый анализ, обобщение через жанр, исторически сложившиеся системы жанров. Содержание и форма.

Структурно-функциональный план музыкальной композиции, музыкальная тема, тематическое развитие. Принципы классификации форм.

Формообразование эпохи барокко

Характеристика музыкального мышления барокко. Системы музыкальных жанров, музыкального языка и принципов формообразования. Этапы эволюции, национальные традиции и их специфика. Двухчастная форма и ее разновидности (с тремя и четырьмя каденционными оборотами). Барочная одночастная и трехчастная форма. Сюитный цикл. Его разновидности. Роль органной мессы в формировании инструментального цикла. Концерт, концертность и концертная форма. «Кореллиевский» и «вивальдиевский» типы концерта. Разновидности концертной формы. Ее использование в других жанрах (музыка для клавира, соло, арии, хоры).

Песенные формы эпохи барокко (протестантский хорал и способы его обработки). Вокальные формы в опере. Итальянская ария и проблемы развития инструментальной виртуозности. Форма da saro и обобщение аффекта; типология арий, соотношение фиксированного нотного текста и исполнительских версий. Вариации, их генезис, типы и эволюция в XVII – первой половине XVIII вв. Жанр вариации – между импровизацией и композицией. Ранние типы вариаций в музыке английских верджинелистов. Оstinатные вариации и их разновидности. Рондо и его генезис. Рондо французских клавесинистов и Ф.Э.Баха – поэтика и стилистика. Барочная и раннеклассическая соната в Италии, Германии, Испании. Общие структурные принципы. Особенности тематизма, соотношение полифонии и гомофонии. Музыка и риторика (музыкальный язык, диспозиция материала).

Формы венской классики

Общая характеристика классического стиля. Система жанров, языковых средств. Центральное положение сонатного цикла и сонатной формы в инструментальных жанрах. Роль церковных жанров и оперы. Теория сонатной формы. Структурно- функциональный и тематический планы в сонатной форме, их соотношение. Партия и тема. Од- нотемные, двухтемные и многотемные сонатные формы. Сонатная форма у Моцарта, Гайдна и Бетховена. Сонатная форма в сонатах, симфониях, камерных ансамблях, концертах – жанровые нюансы. Простые (малые, большие песенные) формы в теории XVIII-XIX веков и на-

ших дней. Генезис. Влияние сонатности. Сложные формы, генезис, разновидности, использование. Рондо и его разновидности. Отличия от барочных рондо. Немецкая теория форм рондо. Вариационный цикл и его отношение к предшествующей традиции. Сонатный цикл – его генезис и эволюция.

Второй семестр курса

Эволюция формообразования в эпоху романтизма

Особенности романтического музыкального мышления. Соотношение с принципами классического и барочного формообразования. Система жанров и форм. Роль жанров вокальной и инструментальной миниатюры. Вокальные формы. Строфика и ее разновидности. Признаки инструментальной строфики. Романтическая инструментальная миниатюра и песенные формы. Цикл романтических миниатюр. Романтическая сюита: между цикличностью и вариационностью. Особенности романтических вариаций. Формы крупных инструментальных композиций (балладные контрастно-строфические формы, рондо).

Сонатная форма, влияние принципов строфики. Повышение роли тематической драматургии как формообразующего фактора в сонатной форме. Сонатная форма в симфониях, квартетах XIX в. Экспозиция в инструментальном концерте XIX в. Сонатно-симфонический цикл. Моноцикл и его разновидности.

Основные тенденции в формообразовании XX века

Принципы классификации форм. Обзор композиционных техник XX века. Новые приемы инструментального исполнительства. Принципы классификации форм. Обзор композиционных техник XX века. Новые черты вокальной мелодии и принципы вокального исполнения. Изменение в трактовке основных музыкальных «универсалий» (тема, тематическое развитие, тип изложения, функциональность и пр.).

«Академическая» и «неакадемическая» тенденции. «Академические» формы с полным или частичным соблюдением структурных закономерностей, их соотношение с различными композиционными техниками XX века. Неоклассицизм и «стилизация» форм эпохи барокко, венской классики. Судьба романтических форм в XX веке. «Академические» формы с сохранением лишь внешних структурных контуров (в условиях серийной композиции).

4.3. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля является семинарское занятие. Промежуточный контроль осуществляется в виде проведения экзамена.

Примерные требования к экзамену:

Ответить на один теоретический вопрос, продемонстрировать собственные примеры, иллюстрирующие теоретические положения. Проанализировать с листа (с подготовкой) Проанализировать одно из сочинений по нотам, провести структурно-функциональный анализ формы, принципов тематического развития, определить типичное и индивидуальное в композиции в контексте общестилевых закономерностей эпохи и присущих ей принцип формообразования.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебник / Г.В. Заднепровская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 272 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/74685>.
2. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с.

— (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05306-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/book/analiz-muzykalnyh-proizvedeniy-438665>.

б) Дополнительная литература

1. Бухарова, Т.Г. Музыкальные жанры [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.Г. Бухарова. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108384>. — Загл. с экрана.
2. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс] : учебник / М.И. Ройтерштейн. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 116 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90834>. — Загл. с экрана.
3. Севостьянова, Л.В. Лекции по анализу музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.В. Севостьянова. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 100 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72135>. — Загл. с экрана.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации для студентов

Изучение музыкальной формы включает теоретические и практические аспекты. Освоение теоретических вопросов требует знакомство с научной литературой по проблематике тем курса.

Практический анализ музыкального произведения требует, как правило, предварительного прослушивания сочинения, воспроизведения его отдельных фрагментов на фортепиано. Рекомендуется фиксировать результаты аналитических наблюдений в письменной форме (схемы, определения формы, характеристики тематизма, типические и индивидуальные качества композиции).

2. Организация самостоятельной работы

В процессе самостоятельной работы над произведением необходимо придерживаться предложенной преподавателем аналитической задачи, не распыляясь на все аспекты произведения, а следовать анализу конкретных параметров. Важно прослушать произведение для анализа в хорошем исполнении, т.е. начать анализ со слуховых впечатлений.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- основная и дополнительная литература по списку;
- конспект лекций, вопросы лекции;
- аудиозаписи;

- нотная литература.

План самостоятельной работы выстраивается в прямой зависимости от рабочей программы курса. В него входят такие составляющие как:

- осмысление лекционного материала, прорабатываемого на уроке;
- изучение соответствующего учебного раздела по рекомендованному учебнику или научно-методическому материалу;
- анализ музыкального примера по собственному выбору или по выбору преподавателя.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Главной методической установкой для педагога является систематичность лекционных и семинарских занятий, наличие в предлагаемых к обсуждению темах и вопросах как учебной (закрепляющей знания) цели, так и творческой (развивающей полученные знания) установки. Музыкальный материал для анализа должен быть интересен для студентов и посилен для восприятия и исследования.

В освоении данной дисциплины необходимо использовать следующие средства обучения, в которые входят:

- рабочая программа;
- учебники по Музыкальной форме или Анализу музыкальных произведений;
- хрестоматии (для самостоятельного поиска примеров к практическим занятиям и семинарам)
- музыкально - историческая литература;
- периодические издания, в том числе журнальные статьи;
- конспект лекций;
- нотная литература;
- фонды фонотеки.

В основу изложения курса положена историко-теоретическая логика. Теоретический принцип определяет проблемную сторону дисциплины, способствуя становлению понятийного аппарата. В этом аспекте изучаются такие темы как: интонация, хоровая фактура, композиция и драматургия, жанр и стиль, взаимодействие поэтического и музыкального текстов. Однако каждая теоретическая проблема изучается в историко-стилевом ключе.

Основные формы преподавания дисциплины: лекционная и семинарская. Методика проведения лекций предусматривает изложение теоретического материала, сопровождаемое аудио-иллюстрациями, а также иллюстрациями за фортепиано с последующим анализом прослушанных фрагментов.