

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Северо-Кавказский государственный институт искусств

Исполнительский факультет

Кафедра истории и теории музыки

Рабочая программа дисциплины

«Анализ музыкальной формы»

Специальность

53.05.04 (070201) Музыкально-театральное искусство
- искусство оперного пения

Уровень высшего образования

Специалитет

Форма обучения:

Очная

Нальчик 2014

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Анализ музыкальной формы» являются: выполнение научных исследований в области музыкальной формы, ее исторического становления и развития, стилевой эволюции с учетом общекультурных и социально-политических процессов;

преподавание дисциплины «Анализ музыкальной формы» в специальных профессиональных учебных заведениях.

2. Место дисциплины в структуре ООП

«Анализ музыкальной формы» входит в базовую часть общепрофессионального цикла. Необходимым условием ее изучения являются знания, полученные в соответствующем курсе среднего учебного звена (училище или специальная музыкальная школа) и в (вузовском) курсе гармонии. Приступая к изучению дисциплины, студенты должны иметь ясное представление об основах строения классико-романтических форм и важнейших форм эпохи Барокко. Соответственно, они должны свободно оперировать (практически и аналитически) всем арсеналом тональной гармонии как фундаментальным основанием музыкальных форм Нового времени.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Анализ музыкальной формы».

Процесс обучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6);

способностью определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ПК-3);

способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ПК-6);

способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ПК-7);

способностью распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту (ПК-8);

способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК-13);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

историю и теорию музыкальных форм от средневековья до современности.

Уметь:

творчески воспроизвести основные формы тональной музыки;
анализировать строение музыкальных произведений разных исторических эпох, стилей, жанров в историко-эстетическом контексте;
различать общие и частные закономерности развития композиции;
рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;

преподавать данную дисциплину и вести учебно-методическую работу в данном направлении (включая подготовку учебно-методических комплексов).

Владеть:

соответствующей методологией анализа музыкальных форм, исторически-адекватной профессиональной лексикой для вскрытия духовной подосновы музыкального произведения в целом.

4. Структура и содержание дисциплины.

4.1 Распределение часов по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы
составляет 144 часов

1 зачетная единица (кредит) составляет 36 академических часов.

Курс	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов					Промежуточ ный контроль
			Всего	Индивиду альные	СРС	Лекционно - практическ ие	Текущий контроль	
II	3, 4	4	144	-	74	70	аттестация	4 семестр Экзамен

4.2 Содержание дисциплины

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Коды компетенц ий	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Л	С	СРС		
1	Введение	3	4		4	ОК-6; ПК-3, 6, 7, 8, 13.	

2	Формы в музыке средневековья и Возрождения	3	12	4	18	-//-	
3	Музыкальные формы эпохи Барокко	3	12	4	17	-//-	
4	Классико-романтические формы	4	14	3	18	-//-	
5	Формы XX–XXI в.	4	14	3	17	-//-	
					2		Экзамен
	Итого:		56	14	74		
	Всего:		70				108

(Пропорции в распределении материала по семестрам могут быть несколько изменены в зависимости от конкретных условий обучения)

Содержание разделов дисциплины «Анализ музыкальных форм»

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	
1.	Введение. К философии музыкальной формы. Исходные категории. Методы анализа	1. Понятие музыкальной формы. 2. Форма и жанр. Стил ь и форма. 3. К становлению науки о музыкальной форме. Современные методы анализа.
2.	Формы в музыке средневековья и Возрождения	1. Синкретические монодийные формы. Средневековый западный хорал («григорианский») как сфера преимущественно «прозаических» тексто-музыкальных форм. 2. Раннее западноевропейское многоголосие: постепенное высвобождение собственно музыкального начала в процессе эволюции органума; кульминация в метризованном органуме XIII в. 3. Формирование новых принципов формы в клаузуле, мотете XIII в. Изоритмический принцип (в мотете XIV в.) как проявление автономно-музыкальных закономерностей в

		условиях музыки с текстом. 4. Поэтические (стихотворные) формы – первооснова музыкального формообразования в искусстве менестрелей (XII–XIII вв.). 5. Развитие принципов стихотворных тексто-музыкальных форм в многоголосных «гармонических» песнях XVI в.: фроттола, виланелла. 6. Имитационные формы как исторически-параллельный антипод в «ученой музыке» (на примере мотета XVI в.). 7. Новое «музыкально-смысловое» прочтение текста на перекрестье полифонического и «гармонического» изложения в мадригале XVI в. 8. Предвосхищение формообразования Нового времени в ренессансных танцах. 9. Развитие инструментального мышления: сольные песни с инструментальным сопровождением, пьесы для клавишных и щипковых инструментов XVI в. Контрольный урок
3.	Музыкальные формы эпохи Барокко	1. Музыкальное Барокко и эпоха Нового времени. Культурно-эстетические предпосылки музыкальной эволюции. Риторика как фактор композиции. 2. Общие принципы формообразования и классификация барочных форм. 3. Малые формы. 4. Составные формы. 5. Вариационные формы. 6. Куплетное рондо. 7. Старинная сонатная форма (барочная и предклассическая).

		8. Концертная форма. 9. Формы арии. 10. Циклические формы.
4.	Классико-романтические формы	1. Эпоха классицизма и новые свойства музыкального мышления. 2. Общие принципы формообразования. Классификация классических форм. 3. Простые песенные формы. Общая характеристика. 4. Предложение и период. Основные типы. Мотивное и гармоническое строение. 5. Метрическое строение предложения и периода. Производные типы. 6. Простая двухчастная форма. 7. Простая трехчастная форма. 8. Вариации. 9. Составные песенные формы. Сложные трехчастная и двухчастная. Многочастные формы. 10. Формы рондо. Малое рондо однотемное (I форма). 11. Малое рондо двухтемное (II форма). 12. Большое рондо (III форма). 13. Большое рондо с транспозицией тем (IV форма). 14. Сонатная форма. Общая характеристика. 15. Экспозиция, вступление. 16. Разработка. 17. Реприза, кода. 18. Сонатная форма в разных жанрах. 19. Разновидности сонатной формы: сонатина и сонатная форма с двойной экспозицией. 20. Сонатная форма с эпизодом (V

		форма рондо). Рондо-соната.
		21. Смешанные и свободные формы.
		22. Циклические формы.
		23. Специфика форм вокальной музыки.
		24. Формы в сценических жанрах (опера, балет).
		25. Контрольный урок.
5.	Формы в музыке XX–XXI веков	1. Музыкально-эстетическая революция начала XX века. Первый авангард. Основные направления эволюции музыкального языка.
		2. Общая характеристика формообразования Новейшего времени. Проблемы техники композиции. Принципы систематизации форм.
		3. Первая половина XX века: модификация форм классического типа средствами новой гармонии. Расширенная тональность и форма.
		4. Новая модальность и форма
		5. Серийность и форма.
		6. Новый метроритм и форма.
		7. Вторая половина XX века: Второй авангард. Новые концепции творчества.
		8. Основные проблемы новой концепции формы: индивидуальная «форма-проект». Проблемы классификации.
		9. Сериализм и форма.
		10. Сонорика и форма.
		11. Алеаторика и форма.
		12. Полистилистика и форма.
		13. Минимализм и форма.
		14. Академическая электроника.
		15. Мультимедийные формы в

		искусстве.
		16. Проблемы композиции в эпоху постмодерна.

(Внутри названных разделов возможны некоторые перестановки при изучении тем.)

5. Образовательные технологии

На групповых занятиях:

прослушивание и конспектирование лекций с активным подключением к рассуждению аудитории в дискуссионных моментах, фронтальный теоретический опрос, слуховой анализ музыкальных фрагментов и целых произведений (с частичным конспектированием услышанного посредством условных знаков), совместный устный анализ (с листа или после минимальной подготовки), включающий обмен мнениями.

На практических занятиях:

обсуждение освоенной литературы по изучаемой теме, обсуждение проанализированных самостоятельно произведений; игра на фортепиано в пройденных формах.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Домашние задания включают:

образцы для анализа (при изучении классико-романтических форм – разностилевые); задания по игре (в классических формах); освоение учебной литературы и знакомство с избранными музыковедческими исследованиями.

Контрольные уроки включают:

краткие устные анализы в заданном ракурсе или письменные аналитические работы.

Экзамен включает:

развернутые ответы по двум теоретическим вопросам, подробный анализ одного произведения.

Фонд оценочных средств

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде контрольного урока, на который выносятся задания по основным формам теоретического и аналитического задания.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Итоговая форма контроля – экзамен

Критерии оценивания компетенций по дисциплине следующие:

При выставлении баллов необходимо учитывать требования к устной части задания.

5 баллов

- раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты;
- продемонстрировать способность владения самостоятельными навыками анализа;
- продемонстрировать творческую инициативу, самостоятельность и способность вести диалог по предмету «Анализ музыкальной формы».

4 балла

- уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками частного характера;
- определить форму предложенного для анализа музыкального произведения.

3 балла

- в устном ответе вопрос раскрыт неполностью, имеются затруднения в основных формулировках и неясное представление о основных категориях, имеющих отношение к дисциплине;
- отсутствие динамичности в ответе и дикционно-стилистической погрешности.

2 балла

- устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части;
- студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

Образцы билетов

Экзаменационный билет № 1

1. Предложение и период. Основные типы. Мотивное и гармоническое строение.
2. Сонатная форма. Общая характеристика.
3. Сделать целостный анализ II части 14 сонаты Л.В. Бетховена.

Экзаменационный билет № 2

1. Простые формы.
2. Формы рондо.
3. Речитатив и ария Онегина из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского.

Экзаменационный билет № 3

1. Опера. Определение оперы. Компоненты оперного спектакля.
2. Строгие и свободные вариации.
3. Сделать целостный анализ I части сонаты A-dur В.А. Моцарта.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Анализ музыкальных форм».

а) основная литература:

Баранова Т.Б. Танцевальная музыка эпохи Возрождения // Музыка и хореография современного балета. М., 1982. С. 8–35.

Бедуш Е., Кюрегян Т. Ренессансные песни М., 2007.

Евдокимова Ю. Многоголосие средневековья. X–XIV вв. / История полифонии. Вып. 1. М., 1983.

Кюрегян Т.С., Москва Ю.В., Холопов Ю.Н. Григорианский хорал. ²М., 2008.

Кюрегян Т., Столярова Ю. Песни средневековой Европы. М., 2007.

Кюрегян Т.С. Форма в музыке XVII–XX веков. ²М. 2003.

Назайкинский Е.В. Стилъ и жанр в музыке. М., 2003.

Протопопов Вл. Очерки из истории инструментальных форм XVI – начала XIX века. М., 1979.

Протопопов Вл. Из истории инструментальных форм XVI – начала XIX века. М., 1980. Хрестоматия.

Теория современной композиции / отв. ред. В.С. Ценова. М., 2005.

Холопов Ю.Н. Введение в музыкальную форму. ²М., 2008.

Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. ²М., 2001.

б) дополнительная литература:

Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971.

- Бобровский В. П.* Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978.
- Григорьева Г.* Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века. М., 1995.
- Григорьева Г. В.* Музыкальные формы XX века. М., 2004.
- Дубравская Т.* Мадригал (жанр и форма) // Теоретические наблюдения над историей музыки. М., 1978.
- Захарова О. И.* Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII веков. М., 1983.
- Кириллина Л.* Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Самосознание эпохи и музыкальная практика. М., 1996.
- Кириллина Л.* Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Части II, III. М., 2007.
- Коробова А. Г.* Теория жанров в музыкальной науке: история и современность. М., 2007.
- Лаврентьева И.* Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. М., 1978.
- Лобанова М.* Западноевропейское барокко: проблемы эстетики и поэтики. М., 1994.
- Мазель Л. А.* Строение музыкальных произведений. М., 1986.
- Медушевский В.* Интонационная форма музыки. М., 1993.
- Медушевский В. В.* О сущности музыки и задаче музыковедения // Методологическая функция христианского мировоззрения в музыкознании. М.; Уфа, 2007.
- Назайкинский Е. В.* Логика музыкальной композиции. М., 1982.
- Протопопов Вл.* Принципы музыкальной формы Бетховена. М., 1970.
- Протопопов Вл.* Принципы музыкальной формы И. С. Баха. М., 1981.
- Протопопов Вл.* Сонатная форма в западноевропейской музыке 2-й половины XIX века. М., 2002.
- Протопопов Вл.* История сонатной формы. Сонатная форма в русской музыке. М., 2010.
- Ручьевская Е.* Классическая музыкальная форма. СПб., 2003.
- Сапонов М.А.* Менестрели. ²М., 2004.
- Соколов А.С.* Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. М., 1992.
- Соколов А. С.* введение в музыкальную композицию XX века. М., 2004.
- Способин И. В.* Музыкальная форма. М., 2002.
- Тюлин Ю. Н., Бершадская Т., Пустыльник И., Пэн А., Тер-Мартirosян Т., Шнитке А.* Музыкальная форма. М., 1965.
- Холопов Ю.* Концертная форма у И. С. Баха // О музыке. Проблемы анализа. М., 1974.
- Холопов Ю.Н.* О сущности музыки // Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. М., 2003.
- Холопова В.* Вопросы ритма в творчестве композиторов XX века. М., 1971.
- Холопова В.* Русская музыкальная ритмика. М., 1983.
- Холопова В. Н., Холопов Ю.Н.* Антон Веберн. М., 1984.

Мазель Л. А., Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений. Элементы музыки и методика анализа малых форм. М., 1967.

Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. М., 1974.

Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. М., 1980.

Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии. Ч. 1–2. М., 1988–1990.

Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. М., 1983.

Шёнберг А. Основы музыкальной композиции. М., 2000.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Microsoft Word, Microsoft Excel, а также нотные редакторы MakeMusic Finale. Sibelius – с целью свободного доступа к электронным библиотекам (в том числе нотным), аудиоресурсам (Youtube и др.) и для проведения соответствующих времени научных исследований, а также оформления полученных результатов в рамках курсовых работ.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наличие соответственно оборудованных помещений (классов) для полноценного проведения лекционных и практических занятий. Обязательно присутствие: фортепиано должного качества (возможна замена или дополнение акустического фортепиано электронным синтезатором), современные средства для демонстрации графических иллюстраций, видео- и аудиоаппаратура, необходимый комплект нотных и книжных материалов. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры истории и теории музыки

Протокол № 1

От « 28 » августа 2014 г.

Заведующий кафедрой _____ доцент Л.Е.Налоева

Разработчик: доктор искусствоведения, профессор кафедры ИТМ Ашхотов Б. Г.

Эксперт – доцент кафедры ИТМ Л.Е.Налоева