

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ляшенко Татьяна Васильевна  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 28.10.2023 16:27:30  
Уникальный программный ключ:  
6f7079404ae80e71b4ef124a71db89beedf6b85c

## АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Утверждаю:

Ректор  Т.В. Ляшенко

Б1.В.ДВ.01.01

Анализ музыкальных форм

**Наименование образовательной программы:** «Прикладная информатика в музыкальной звукорежиссуре»

**Код и наименование направления подготовки, профиля:** 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в музыкальной звукорежиссуре»

**Форма обучения:** очная

### 1. Цели, задачи и перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Цель освоения дисциплины «Анализ музыкальных форм»: формирование общепрофессиональной 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 (восприятию, 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.

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательной программой, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

Таблица 1.

Коды	Содержание компетенции	Индикаторы
------	------------------------	------------

компетенций		достижения компетенций
<b>ПК-1</b>	Способен к работе в области музыкальной звукозаписи: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении	<b>ПК-1.1</b> <b>Знает:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности;</li> <li>- художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох;</li> <li>- способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров;</li> <li>- принципы озвучивания концертов в залах и на открытом воздухе.</li> </ul>

## 2. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единицы (ЗЕ); 216 академических часов.

## 3.Содержание дисциплины

### **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 частимы музыкальной драмы.

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

## **Раздел 14. Методы обучения на занятиях по 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).

Методы обучения на занятиях по анализу музыкальных форм: объяснительно-иллюстративные методы, в т. ч. словесные – для освоения теории, наглядные (нотографические, аудио, видео, игровые) – для показа учебного материала; репродуктивные методы и частично-поисковые методы, в т.ч. практические упражнения и задания – целостный анализ формы и содержания музыкальных фрагментов в произведениях разных стилей и жанров, составление схем форм музыкальных произведений.

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, аудио-, 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 уроки; сборники электронных практических заданий, музыкальных фрагментов для анализа музыкальной формы произведений разных стилей и жанров.

#### **4. Рекомендуемые образовательные технологии**

1. Активные образовательные технологии:

- a) монологический метод (изложение теоретического материала в форме монолога);
- b) показательный метод (изложение материала с приемами показа);
- c) диалогический метод (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами); d) проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути ее решения).

2. Интерактивные образовательные технологии: a) исследовательские (под руководством преподавателя студенты рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают выводы и решают поставленную задачу, самостоятельно получают знания в процессе разрешения проблемы, сравнивая различные варианты ее решения); b) разбор конкретных ситуаций (кейс-технология).

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- лекции;
- практические занятия;
- дискуссии;
- выступления с докладами и сообщениями;
- аудиторные письменные работы;
- внеаудиторные письменные работы;
- тестирование.

#### **5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

##### **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>.

### *Дополнительная литература*

1. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 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, 2020. - 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, 2020. - 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, 2019. - 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, 2019. - 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, 2019. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44767>. — Загл. с экрана.

### **6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (далее – сеть «интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных библиотечных систем, необходимых для освоения дисциплины**

1. Портал Правительства России: <http://government.ru>.
2. <http://elibrary.ru/> — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная информационно-аналитическая система.
3. [www.scopus.com](http://www.scopus.com) — SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных.
4. <http://wokinfo.com/> — Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая база данных Института научной информации США.
5. <http://biblioclub.ru/> — Электронная библиотечная система «Университетская библиотека Online».