

ьный лист программы
чения по дисциплине
(Syllabus)

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.3/37

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Гуманитарно-педагогический факультет
Кафедра исполнительского искусства

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Syllabus)

«Анализ музыкальных произведений»
для студентов специальности
5В040200 «Инструментальное исполнительство»

Павлодар

Лист утверждения программы
обучения по дисциплине
(Syllabus)

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.3/38

УТВЕРЖДАЮ

Декан ГПФ

_____ Сарбалаев Ж.Т.

«___» _____ 201_г.

Составитель: ст. преподаватель _____ Акаева А.Т.
Кафедра исполнительского искусства

Программа обучения по дисциплине (Syllabus)

«Анализ музыкальных произведений»

для студентов очной формы обучения специальности

5В040200 «Инструментальное исполнительство»

Программа разработана на основании рабочей учебной программы,
утверждённой «___» _____ 201_г.

Рекомендована на заседании кафедры от «___» _____ 201_г.

Протокол № _____.

Заведующий кафедрой

Исполнительского искусства

_____ Дукенбай Н.С. «___»

_____ 201_г

Одобрена учебно-методическим советом

ГПФ

«___» _____ 201_г. Протокол № _____

Председатель УМС _____ Жуманкулова Е.Н. «___» _____ 201_г

1 Сведения о преподавателях и контактная информация

Акаева Айнагуль Тулегеновна

Старший преподаватель кафедры исполнительского искусства

aina_akaeva@mail.ru

Кафедра исполнительского искусства находится в главном корпусе по адресу ул. Ломова 64, аудитория А-26, контактный телефон 67-36-85, доб. 11-43.

2 Данные о дисциплине

На изучение дисциплины отведено 90 часов, из них 30 часов аудиторной работы и 60 часов – на самостоятельную работу студента. По окончании курса знания оцениваются экзаменом.

3 Трудоемкость дисциплины

Семестр	кредитов	Количество контактных часов по видам аудиторных занятий				Количество часов самостоятельной работы студента		Формы контроля
		всего	лекции	практические	индивидуальные	всего	СРСП	
5	2	30	15	15	-	60	30	Экз
Всего	2	30	15	15	-	60	30	

4 Цель дисциплины - обогащение представлений студентов о закономерностях развития музыкального мышления и формообразования, и практическое их освоение на конкретном музыкальном материале.

Задачи дисциплины

- обучить студентов методам проникновения в содержание музыкального произведения, его конструктивную логику;
- изучить специализированную литературу

5 В результате изучения данной дисциплины студенты должны:

иметь представление:

- о логике развития музыкального произведения;

знать:

- исторически сложившиеся музыкальные формы-композиции и пути их видоизменения;
- правильно оценивать достоинства музыкального произведения и возможности использования непосредственные данные музыкального анализа в работе;

уметь:

- анализировать произведения самых различных жанров и стилей;
- устанавливать связь музыкальных форм с эстетическими и культурными установками каждой эпохи.

6 Пререквизиты

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки приобретенные при изучении следующих дисциплин: **гармония, основы теории музыки, история мировой музыки, история казахской музыки.**

7 Постреквизиты

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для освоения следующих дисциплин: **специальность, музыкальная критика, педагогическая, производственная практика.**

8 Содержание дисциплины

Тематический план дисциплины

(очная форма обучения)

№ п/п	Наименование тем	Количество контактных часов по видам занятий					СРС
		лекции	практические (сем)	лабораторные	студийные	индивидуальные	
1	Введение <i>*4)Стиль в музыке. *5)Музыкальные жанры.</i>	1	2	-	-	-	4
2	Элементы музыкального языка и формы <i>*1) Музыкальный тематизм.</i>	1	1	-	-	-	4
3	Классические инструментальные формы. Период. Историческая роль классических форм. Эстетические принципы.	1	-	-	-	-	4
4	Простые формы	1	-	-	-	-	4
5	Сложные формы	1	-	-	-	-	4
6	Вариации	1	-	-	-	-	4
7	Рондо <i>*7)Рондо в его историческом развитии.</i>	1	1	-	-	-	4
8	Вокальные формы	1	-	-	-	-	4
9	Музыкальные формы барокко	1	-	-	-	-	4

10	Музыкальные формы классического этапа. Сонатная форма *2) Классическая сонатная форма. *3) Эволюция сонатной формы в XIX-XX веках * 6) Драматургия сонатной формы. *10) Разновидности сонатной формы.	1	4	-	-	-	4
11	Циклические инструментальные формы	1	-	-	-	-	5
12	Музыкальные формы романтизма XIX века *11) Эстетические и композиционно-драматургические принципы свободных форм романтизма XIX век.	1	2	-	-	-	5
13	Крупные вокально-инструментальные формы. Специфика жанра. Типы опер. Уровни организации. *8) Балет как вид искусства. *12) Оперные формы: уровни организации.	2	3	-	-	-	5
14	Музыкальные формы XX века *9) Принципы формообразования и типология музыкальных форм 1-й половины XX века.	1	2	-	-	-	5
ИТОГО :		15	15	-	-	-	60

ПРИМЕЧАНИЕ: * - темы практических занятий

9 Компоненты курса

Содержание теоретического курса

Тема 1. Введение

Учение о музыкальной форме исторически возникло в Германии в конце 18 века и имело своей целью определить нормы композиционного строения для произведений различных жанров. основополагающий труд по музыкальной форме - "Учение о музыкальной композиции" А. Маркса (XIX век) - рассматривал формы в системном единстве с жанрами и всеми сторонами музыкальной композиции. Концепции науки были разработаны также в трудах Л. Бусслера, Х. Римана. В дореволюционной России сложились концепции И. Гунке, А. Аренского, Н. Ладухина, В. Беляева. Первый учебник был создан Г. Катуаром (30 годы XX века). Современные учебные пособия - И. Способина, Ю. Тюлина, Л. Мазеля, В. Задерацкого, В. Холоповой.

Учение о музыкальной форме.

Музыка как вид искусства.

Широкое значение музыкальной формы как способа выражения содержания музыки через совокупность средств музыкального языка. Узкое значение музыкальной формы как структуры музыкального произведения. Процессуальная и кристаллическая сущность музыкальной формы, диалектическая связь этих понятий. Наиболее общая классификация музыкальных форм (от средневековья до XX века). Общие принципы строения музыкальных произведений.

Музыкальное произведение. Содержание и форма. Художественный образ. Виды анализа. Жанр в музыке. Прикладные и неприкладные жанры. Связь формы и жанра. Эволюция музыкального мышления.

Стиль в музыке как историческая и теоретическая категории.

Тема 2. Элементы музыкального языка и формы

Средства музыкальной выразительности.

Мелодия. Значение мелодии в воплощении образно-эмоционального содержания. Мелодия как выразительно-речевая, голосовая первооснова музыкального искусства. Монодия в традиционных культурах Востока. Стилистические черты мелодики отдельных композиторов (П. Чайковский, С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, И. Стравинский и др.)

Выразительное и формообразующее значение гармонии.

Метр и ритм как факторы, раскрывающие разные стороны временной организации. Понятия музыкально-текстового ритма, встречного ритма, их роль в жанровой природе вокальной музыки. Ритм как одна из основ организации музыки.

Ритм в восточных музыкальных культурах.

Роль ритмики в музыке композиторов XX века.

Фактура. Изменение типов фактуры в ходе эволюции музыкальных жанров, проявление жанров через фактуру. Роль фактуры в процессах формообразования. Фактура музыкального произведения как конкретное оформление музыкального изложения. Музыкальный склад, его основные виды: монодический, гетерофонный, полифонический, гармонический. Разновидности гармонического склада: гомофонно-гармонический и собственно аккордовый. Гармоническая и мелодическая фигурация. Формообразующие возможности фактуры, её расчленяющая и объединяющая роль. Преобразующие возможности фактуры в различных вариационных формах. Связь фактуры с некоторыми жанрами, отражение в ней признаков того или иного музыкально-исторического или авторского стиля.

Роль масштабно-тематических структур в музыкальном произведении.

Музыкальная композиция. Логика композиции, ее элементы, структура.

Музыкальная драматургия. Типы драматургии.

Тема 3. Классические инструментальные формы. Период

Историческая роль классических форм. Эстетические принципы.

Период. Период как наименьшая форма, в которой излагается относительно законченная музыкальная мысль. Использование его как части более крупного целого. Преобладание экспозиционного типа изложения. Предложение - наибольшая составная часть периода, завершённая каденцией. Период повторного и не повторного строения. Квадратная и неквадратная структура. Органическая не квадратность. Период единого строения. Период из трех и более предложений.

Приемы расширения и сокращения периода. Дополнение. Период однотональный и модулирующий. Сложный период и двойной период в вокальной музыке. Замкнутый и разомкнутый период.

Одночастная форма. Период, близкий одночастной форме в вокальной музыке. Черты других форм в периоде.

Краткий исторический обзор эволюции формы периода.

Тема 4. Простые формы

Простые формы. Виды простых форм. Выразительные возможности простых форм. Простая двухчастная форма. Два варианта: АА1 и АВ. Форма в вокальной музыке, её вариант: запев-припев. Характерные черты: симметричность, опора на периодичность, неустойчивость в начале II части. Репризная двухчастная форма; текст и музыка в репризе. Особенности формы в инструментальной музыке - преобладание однотемности, традиция повторов разделов, редкость применения контрастной двухчастной формы.

Простая трехчастная форма, её отличие от двухчастной. Форма в вокальной музыке как самостоятельная структура арии, романса, песни; преимущественная однотемность. Основные варианты развивающей середины: разомкнутое построение, контрастное первой части; замкнутое, периодичное построение; контрастная середина. Виды реприз: точная, измененная. Расширение и сокращение в репризе. Тональная и тематическая реприза. Вуалированные репризы.

Простая трех-пятнадцатая и двойная трехчастная формы как результат точного или варьированного повторения частей в простой трёхчастной форме.

Исторический обзор развития простых форм.

Тема 5. Сложные формы

Сложные формы. Разновидности сложных форм.

Сложная трехчастная форма. Определение и сфера применения сложной трёхчастной формы. Типология по разновидностям средних частей. Форма с трио: тональный план автономность частей, тематический контраст, контраст приёмов развития, структурная простота. Форма с эпизодом, её типичность для произведений более медленного темпа; структурная неопределённость эпизодов, срединный тип изложения. Форма в вокальной музыке, её предвосхищение в арии da capo; сглаживание структурных различий трио-и эпизода. Промежуточные формы.

Сложная двухчастная форма, определение. Нерегламентированность структуры разделов. Типичность формы для вокальной музыки; взаимосвязь с текстом, часто заключающая контраст эмоциональных состояний. Яркий контраст в музыке: появление нового тематического материала с изменением темпа, размера, ладотональности.

Промежуточные формы.

Усложнения в сложных формах.

Двойные формы.

Тема 6. Вариации

Вариационные формы. Общее представление о вариационном принципе и вариационном цикле. Характерные особенности темы вариаций: простота, обобщённость, характерность. Исторические разновидности вариационной формы.

Типы вариаций.

Классические вариации. Строгие вариации. Преобладание жанровых тем, привлечение популярных интонаций. Двухчастность структуры темы.

Специфика варьирования: стабильность тональности, структуры, интонационного характера;

изменения в фактуре, ритмике, частичной гармонизации. Возможность ладового и темпового вариантов. Стремление к конструктивной оформленности цикла. Двойные вариации, варианты их группировки.

Вариации *soprano* и *basso ostinato*. Вариации на *basso ostinato*, связь их происхождения с чаконой и пассакальей. Типы тем: замкнутые, разомкнутые, мелодически развитые, темы-формулы. Способы варьирования: ритмическая активизация, интонационное усложнение, Фактурная динамика. Отличие чаконы, пассакальи, граунда.

Свободные и характерные вариации. Свободные вариации. Тема, мотивная связь вариаций с ней. Близость цикла сюите. Роль программности. Динамика удаления и приближения к теме, отход от интонационного сходства с ней. Тональная свобода, структурная независимость.

Рондовариативная форма.

Историческое развитие вариационной формы

Тема 7. Рондо

Рондо. Определение и генезис формы. Жанровая специфика. Исторические разновидности рондо.

Старинное рондо. Старинное куплетное рондо французских клавесинистов. Программный характер пьес. Многочастность, монотемность, отсутствие связок и коды, рефрен-период.

Рондо венских классиков. Классическое рондо. Ограничение числа разделов до пяти, контраст рефрена и эпизодов, увеличение их масштабов. Сквозное развитие, связки, кода. Возможность варьирования рефрена.

Свободное рондо романтиков XIX века. Поздние формы рондо. Резкость тональных сопоставлений. Структурная самостоятельность и развитость эпизодов; возможность пропуска рефрена, его минимальная тематическая значимость. Сюитность формы. Возможность синтезирующей коды.

Рондо в вокальной музыке. Зависимость количества разделов от количества строф в тексте. Нерегламентированность структурных, тональных, тематических отношений. "Сглаженность" тематического контраста рефрена и эпизодов. Форма рондо в строении частей оперы.

Рондо в музыке XX века.

Рондо-соната.

Тема 8. Вокальные формы

Вокальная музыка как синтетический вид искусства, основанный на единстве текста и музыки.

Историческое место вокальных форм. Содержательное и композиционное взаимодействие поэтического текста и музыки в вокальных формах. Метод анализа вокальных произведений.

Стихотворные формы и их отражение в музыке.

Классификация вокальных форм.

Куплетная, куплетно-вариационная, куплетно-вариантная формы. Куплетная форма, её определение. Принцип объединения текста и музыки, образная обобщённость. Строение куплета: с припевом и без припева его форма.

Куплетно-вариационная форма, принцип видоизменения куплета. Относительное разграничение функций мелодии и сопровождения. Связь сопровождения с изменениями в тексте. Опора на русскую народную песню.

Куплетно-вариантная форма. Индивидуализация формы варьированной строфы, отсутствие закреплённых структур, приёмов развития в куплетах. Роль строфичности, повторяемых, неизменных разделов. Вариационность и вариантность, их отличие.

Сквозная вокальная форма. Определение, композиционное многообразие, индивидуальность форм. Основные разновидности:

Сквозная строфическая форма. Основа - принцип контрастного сопоставления конструктивно оформленных эпизодов, их совпадение с границами поэтических строф (полустроф). Возможность обобщения через жанр и обобщённая интерпретация текста в пределах каждого эпизода.

Сквозная форма. Принцип последования кратких разомкнутых построений, преодоление структурных граней поэтических строф. Частая смена темпа, размера, типа фактуры. Более детальное отражение текста - в музыке. Контрастный и неконтрастный тип формы.

Сквозная декламационная форма, её связь с определённым типом строения текста. Средства композиционного единства сквозной формы: репризное замыкание, рефренное повторение определенного материала, интонационные связи разделов, сквозная динамика темпа и ритма

Инструментальные формы в вокальной музыке, их отличия от инструментальных типов. Вокальные циклы.

Ритмика стиха в европейской и восточной культурах.

Соотношение текста и музыки.

Тема 9. Музыкальные формы барокко

Основные черты музыкального стиля эпохи Барокко. Художественные принципы и жанры. Теория аффектов. Эстетические и композиционные принципы формообразования эпохи Барокко

Инструментальные формы - концерт, соната, сюита.

Инструментально-вокальные формы - ария с ритурнелем, кантата. Форма *bar*

Предклассическая сонатная форма. Разновидности формы *bar*.

Период типа развертывания.

Старинная двухчастная форма, ее основные разновидности. Симметричность структуры.

Старинная сонатная форма Ее происхождение из старинной двухчастной. Старинная соната в целом.

Использование барочных форм в последующих стилях.

Тема 10. Музыкальные формы классического этапа. Сонатная форма

Основные черты музыкального стиля эпохи классицизма. Художественные принципы и жанры.

Классическая сонатная форма, ее основные драматургические типы. Характерные особенности классической сонатной формы по сравнению с предклассической в области тематизма, композиции, принципах формообразования и развития. Составные разделы сонатной формы.

Разновидности сонатной формы.

Теоретические проблемы сонатной формы. Три стороны сонатной формы. Художественная идея формы, ее строение, экспозиция: тематический план, тональные соотношения. Многообразие типов тематизма главной партии, ее масштабы, преимущественная разомкнутость. Основные функции связующей: тональная, иногда тематическая и образная подготовка побочной партии. Формообразующая функция побочной, ее тональное соотношение с главной. Слом. Функция заключительной, возможность введения контрастного материала.

Вступление и его функция

Экспозиция сонатной формы и ее функциональная характеристика.

Разработка и ее функциональные особенности. Разработка. Тематическое развитие и преобразование материала экспозиции. Общая неустойчивость. Приемы развития. Реприза как претворение синтеза. Статическая и динамическая реприза. Ложная реприза,

Дополнительные разделы сонатной формы - вступление различных видов и кода с завершающей или разработочной функцией.

Кода в сонатной форме.

Сонатная форма в медленных частях и в финалах сонатно-симфонического цикла
Сонатная форма в вокальных жанрах. Особенности сонатной формы в вокальной музыке: замкнутость разделов, минимализм средств в разработке, её вариативность.

Историческая эволюция сонатной формы. Сонатная форма в творчестве композиторов романтиков XIX века.

Сонатная форма в творчестве русских композиторов

Сонатная форма в творчестве композиторов XX века.

Тема 11. Циклические инструментальные формы

Циклические инструментальные формы. Общая характеристика. Общие сведения о циклических композициях. Форма в вокальной музыке, состоящая из ряда романсов, песен, ансамблей, объединённых общим замыслом, чаще на тексты одного поэта. Сквозное развитие определённой идеи. Принцип контраста в основе расположения номеров. Сюжетный или бессюжетный цикл; одноплановый или многоплановый по тематике. Объединяющая роль тематизма, интонационные связи. Композиционные особенности формы, драматургические функции отдельных частей, роль кульминаций. Ладотональная организация. Арочность. Ансамбль в вокальном цикле, влияние оперных принципов. Форма айтыса в казахской традиционной культуре и её воплощение в опере.

Сюита XVH-XVUI вв. Сюита. Старинная сюита: наличие обязательных и вставных номеров. Преобладающая структура танцев - старинная двухчастная (вариативно-строфическая), период типа развёртывания как её основа; симметричность тонального плана. Вступительные пьесы. Новая сюита, её признаки: свобода тонального плана, неограниченность жанровой сферы номеров, нерегламентированность количества частей, программность.

Новая сюита. Сюита и сонатно-симфонический цикл: сравнительный анализ

Исторические типы сюиты

Сонатно-симфонический цикл. Исторические типы сонатно-симфонического цикла. Сонатно-симфонический цикл. Тональный план. Два варианта размещения медленных частей. Формы частей цикла, принципы их объединения. Семантическая модель сонатно-симфонического цикла, отражение в нём концепции Человека. Смещение акцентов в модели в постклассической музыке, иные варианты циклов.

Драматургия сонатно-симфонического цикла классического типа.

Сонатно-симфонический цикл XIX века

Сонатно-симфонический цикл XX века.

Тема 12. Музыкальные формы романтизма XIX века

Основные черты стиля эпохи романтизма. Художественные принципы и жанры. Особенности музыкального мышления и формообразования в стиле романтизма.

Типичные формы в стиле романтизма. Значение программности. Поэмная, балладная форма. Проникновение на основе принципа монотематизма рассредоточенной свободной вариационности, сонатности и цикличности.

Тема 13. Крупные вокально-инструментальные формы

Специфика жанра. Типы опер. Уровни организации.

Музыкальные формы оперы, музыкальные формы крупных частей оперы. Историческое развитие жанра в связи с формированием типичных композиционных схем, составляющих элементов. Синтез театрально-драматических и собственно музыкальных формообразующих принципов в структуре акта, картины, сцены.

Принципы оперной драматургии. Определение оперы. Компоненты оперного спектакля. Синтез музыки, слова и сценического действия, главенство музыкального начала. Специфика оперы как жанра, её отличие от речевой драмы и от других музыкальных жанров. Предпосылки сближения с другими жанрами. Историческое развитие оперы; реформы Глюка, Вагнера, Даргомыжского.

Либретто, сценическое действие, музыкальная драматургия. Сквозные линии развития; роль реминисценций и сквозного тематизма. Лейт-тема, лейтмотив, группа лейтмотивов. Группировка лейттем по принципу их возникновения. Принципы включения лейттем.

Роль контраста в объединении картин и актов. Контрастное сопоставление и дальнейшее взаимодействие контрастных планов.

Разновидности оперного спектакля в XX в. Опера-оратория, камерная опера, моноопера, мюзикл и др.

Музыкально-хореографические формы балета. Балет как вид искусства.

Музыка и хореография в симфонической балетной драме и хореодраме XX века.

Кантата. Оратория. Определение, общая характеристика. Ведущая роль текста.

Основные типы текстов (родовые), их смешение. Отличие оратории от оперы.

Музыкальные формы в оратории: малые, составные, фугированные, речитативы. Деление оратории на крупные части (аналогично оперным актам). Особенности композиции крупных частей, тенденция завершения частей большим хоровым номером.

Кантата, её отличие от оратории: меньшие масштабы, отсутствие драматически развитого сюжета. Светские и духовные кантаты. Жанр кантаты в творчестве И.С.Баха. Антемы как разновидность кантат.

Кантата и оратория в XIX-XX вв. Метод сквозного симфонического развития, принципы монотематизма и лейтмотивности. Группировка номеров, тональная организация, образные, жанровые и тематические связи между частями. Слияние черт симфонии и кантаты.

Пассионы. Мессы. Реквием. Магнификат. Другие вокально-симфонические произведения на тексты из Евангелия.

Оперная драматургия

Оперные формы

Исторические типы балета.

Кантатно-ораториальный жанр в исторической эволюции.

Тема 14. Музыкальные формы XX века

Принципы формообразования и типология музыкальных форм.

Додекафонно-серийная система формообразования.

Организация форм на основе параметров sonority, ритмики, звуковысотности, фактуры, полифонии.

Метод сериализма.

Алеаторные формы.

Пуантилизм.

Перечень и содержание практических занятий

1) Музыкальный тематизм.

Тема 2. Элементы музыкального языка и формы

Тематизм. Тема как носитель музыкального образа. Форма темы, ее масштабы, зависящие от стиля, эпохи и жанра. Понятие о функциях частей музыкальной формы.

Музыкальный синтаксис как система, раскрывающая логику расчленения и слитности построений. Масштабно-тематические структуры, их связь с типами изложения и развития тематизма. Элементы музыкального синтаксиса.

2) Классическая сонатная форма.

Тема 10. Музыкальные формы классического этапа. Сонатная форма

Классическая сонатная форма, ее основные драматургические типы. Характерные особенности классической сонатной формы по сравнению с предклассической в области тематизма, композиции, принципах формообразования и развития. Составные разделы сонатной формы.

3) Эволюция сонатной формы в XIX-XX веках

Тема 10. Музыкальные формы классического этапа. Сонатная форма

Сонатная форма в творчестве композиторов романтиков XIX века.

Сонатная форма в творчестве русских композиторов

Сонатная форма в творчестве композиторов XX века.

4) Стиль в музыке.

Тема 1. Введение

Понятие об историческом стиле в ряду непрерывной эволюции европейской музыки. Позднее барокко, классицизм, романтизм - 3 последовательно сменяющихся исторических стиля.

Приемы стилизации, полистилистики, коллажа в современной музыке. Национальные стили как важная составляющая в мировой культуре.

5) Музыкальные жанры.

Тема 1. Введение

Учения о жанрах. Основные жанровые начала (песенность, декламационность, моторность, танцевальность)

Первичные жанры – результат «расщепления» синкретического искусства древности. Дальнейшее разветвление жанров, обусловленные для пения различным характером и содержанием словесного текста (повествование, заклинание, исповедь, плачь), а для музыки танца, шествия – различными ситуациями. Педагогическая целесообразность оперы на три ясно различимые жанровые области – песню, танец, марш – в системе музыкального обучения (концепция Д.Б. Кабалевского).

Жанры восточной вокальной и инструментальной музыки (кюй, песня, айтыс, тартыс и др.). Культура макомата.

6) Драматургия сонатной формы.

Тема 10. Музыкальные формы классического этапа. Сонатная форма

Общие черты строения сонатной формы. Место и значение этой формы среди других музыкальных форм. Некоторые важные стороны передового мировоззрения периода Великой французской революции. Специфическое отражение их в сонатной форме, возникшей в то время. Типичный характер контраста ведущих музыкальных образов: действенность, активность, мужественность и взволнованность с одной стороны, лиричность, мягкость, успокоение – с другой.

Общий ход развития в сонатной форме. Экспозиция основных музыкальных образов. Ее относительная завершенность. Характер, тематическое содержание и форма главной партии. Замкнутая главная партия и главная партия закрытого типа. Связующая партия, ее образное и конструктивное назначение, тема. Разделы связующей: дополнение к главной партии, модулирующая часть, предъикт в побочной партии. Активное развитие темы главной партии в связующей. Характер, тематизм, строение побочной партии. Тональные, тематические и темповые отношения с главной. Перелом в развитии побочной партии. Заключительная партия, ее роль в форме, тематическое содержание, гармонические и синтаксические свойства. Возможное повторение экспозиции – обычно без вступления, если оно контрастно по темпу главной партии.

Разработка – область наиболее интенсивного развития экспозиционных тем. Серединный характер изложения – структурно-тональная неустойчивость, секвенционность,

отсутствие замкнутых построений, самостоятельное развитие отдельных фраз и мотивов. Возможность возникновения новой темы в разработке. Элементы структуры: вступительное построение, основной раздел, предъикт к репризе. Эпизод, заменяющий всю разработку или значительную ее часть.

Реприза, ее смысловое и структурное значение. Свойство репризы тонально объединять экспозиционные темы. Возможные изменения в репризе: динамизация, сокращение или даже отсутствие главной партии, иное тональное развитие или пропуск связующей партии. Случаи «зеркального» строения репризы и полифонического синтеза главной побочной партии.

Кода – завершающая часть формы, приобретающая в ряде случаев значение одного из основных разделов сонатной формы. Вступительное построение, центральная часть и заключение. Общее в построении коды и разработке, отличия между ними.

7) Рондо в его историческом развитии.

Тема 7. Рондо

Рондо. Исторические разновидности рондо.

Старинное рондо.

Классическое рондо.

Свободное рондо романтиков XIX века.

Рондо в вокальной музыке.

Рондо в музыке XX века.

Рондо-соната.

8) Балет как вид искусства.

Тема 13. Крупные вокально-инструментальные формы. Специфика жанра.

Типы опер. Уровни организации.

Жанрово-историческая типология балетов.

Структура балетного спектакля. Масштабные уровни.

Классические музыкально-танцевальные формы большого академического балета.

9) Принципы формообразования и типология музыкальных форм 1-й половины XX века.

Тема 14. Музыкальные формы XX века

Особенности композиции С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Э. Денисова, А. Шнитке, Р. Щедрина и др.; О. Мессяна, П. Хиндемита, Лютославского, Б. Бартока.

Тенденции музыкальной культуры XX века

Эстетические и композиционные принципы формообразования 1-й половины XX века

Классические инструментальные формы в условиях новых тенденций.

Композиции А. Веберна и А. Шенберга

Тенденции музыкальной культуры 2-й половины XX века Сонорные формы

Алеаторные формы Композиция на основе сериализма

10) Разновидности сонатной формы.

Тема 10. Музыкальные формы классического этапа. Сонатная форма

Сонатная форма в жанре инструментального концерта. Принцип концертирования – диалог артиста и оркестра. Двойная экспозиция и каденция.

Сонатная форма как форма театральной и концертной увертюры. Две противоположные тенденции жанра – стремление к полноте и многогранности в раскрытии содержания и стремление к быстроте и сжатости.

Соната без разработки в медленных частях циклических произведений, в вокальной музыке.

11) Эстетические и композиционно-драматургические принципы свободных форм романтизма XIX век.

Тема 12. Музыкальные формы романтизма XIX века

Два типа музыкальных форм: 1) формы, откристиллизованные в течение длительного исторического развития и многократно применяемые в произведениях с различными художественными задачами; 2) формы индивидуальные, создаваемые только для данного сочинения в связи с воплощением необычного художественного замысла.

Новый этап развития свободных форм, связанный преимущественно с программными тенденциями западноевропейского музыкального романтизма и русской классической музыкальной школы. Свободные формы как результат одновременного использования различных принципов формообразования, уже сложившихся в музыкальной классике основных музыкальных форм. Взаимодействие сонатности и вариационности, сонатности и трехчастности.

Одночастная форма Ф. Шопена, ее характерные признаки.

Циклическая одночастная форма Ф. Листа, Р. Штрауса.

Контрастно-составная форма.

Эстетические принципы формообразования в эпоху романтизма.

Типизированные смешанные формы эпохи романтизма.

Свободные формы в творчестве Шопена

Свободные формы в творчестве Листа

Свободные формы в творчестве Шумана

Свободные формы в творчестве Чайковского

12) Оперные формы: уровни организации.

Тема 13. Крупные вокально-инструментальные формы. Специфика жанра.

Типы опер. Уровни организации.

Основные типы опер и оперной драматургии: номерного строения с речитативами или разговорными диалогами и речитативная опера сквозного действия. Взаимовлияние обоих типов.

Составные части оперы расчлененного типа: ария, родственные ей номера, ансамбли, хоры. Речитатив, его виды и роль. Инструментальные и танцевальные эпизоды.

Речитатив, основные типы: секко, аккомпаниато, свободный речитатив. Предназначение речитатива, его связь с событийной стороной спектакля.

Ария, её основные разновидности: ария-портрет, ария - эмоциональное состояние, ария - внутренний монолог и др. Драматургическое положение в опере: выходная ария, ария - кульминация сцены. Другие формы сольного высказывания. Ариозо; замкнутые, разомкнутые, незавершённые ариозо. Ариетта, каватина, песня. Ансамбли, их типы: ансамбли-диалоги, ансамбли согласия, ансамбли-сцены, ансамбли-финалы, ансамбли-"состояния". Хоры, их роль в драматургии. Инструментальная музыка в опере. Опера как сложная циклическая форма. Акт и картина, особенности музыкальной организации. Замкнутые и незамкнутые формы. Контрастно-составные формы и цепные построения.

Содержание самостоятельной работы студента

4.4.1 Перечень видов СРС

(для очной формы обучения)

№	Вид СРС	Форма отчетности	Вид контроля	Объем в часах
1	Подготовка к практическим занятиям	Заготовка необходимых таблиц, схем, карточек	Устный и письменный опрос на уроках	15 (15*1)
2	Проработка лекционного материала	Конспекты, тезисы	Устный и письменный	15 (15*1)

			опрос на уроках проверка рабочих тетрадей	
3	Изучение материала, не вошедшего в содержание аудиторных занятий	Конспект	Коллоквиум	26
4	Подготовка к контрольным мероприятиям	Конспекты	РК 1, РК 2, коллоквиум	4
Всего				60

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение студентами

1. Типы кульминаций.

Рекомендуемая литература: [10], 114-120 стр.

2. Форма сонатного аллегро в произведениях венских классиков.

Рекомендуемая литература: [3], 27-31 стр.

3. Циклические формы в творчестве Франца Шуберта.

Рекомендуемая литература: [10], 34-41 стр.

Весовые доли по видам итогового контроля и текущей успеваемости.

Календарный график контрольных мероприятий

по выполнению и сдаче заданий на СРС и работе на занятиях по дисциплине **Анализ музыкальных произведений** для студентов очной формы обучения специальности **5В040200 «Инструментальное исполнительство»**

1 рейтинг (5 семестр)										Всего
Недели		1	2	3	4	5	6	7	8	
Максимальный балл за неделю		11	12	13	14	14	13	12	11	100
Посещение и подготовка к практическим занятиям	Вид СРО	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ	40
	Форма контроля	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	
	Макс.балл	5	5	5	5	5	5	5	5	
Посещение и подготовка к лекционным занятиям	Вид СРО	У	У	У	У	У	У	У	У	16
	Форма контроля	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	
	Макс.балл	2	2	2	2	2	2	2	2	
Проработка дополнительно го материала	Вид СРО	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	44
	Форма контроля	П	П	П	П	П	П	П	П	
	Макс.балл	4	5	6	7	7	6	5	4	
Текущий контроль знаний по темам курса	№ тем									РК1
	Форма контроля	Проверочные работы, устный и письменный опрос							100	
	Макс.балл	100								
2 рейтинг (5 семестр)										
Недели		9	10	11	12	13	14	15		Всего
Максимальный балл за неделю		11	12	13	14	17	17	16		100

Посещение и подготовка к практическим занятиям	Вид СРО	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ		35	
	Форма контроля	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ			
	Макс.балл	5	5	5	5	5	5	5			
Посещение и подготовка к лекционным занятиям	Вид СРО	У	У	У	У	У	У	У		14	
	Форма контроля	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ			
	Макс.балл	2	2	2	2	2	2	2			
Проработка дополнительно го материала	Вид СРО	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ	ТЗ		51	
	Форма контроля	П	П	П	П	П	П	П			
	Макс.балл	7	7	7	7	7	7	9			
Текущий контроль знаний по темам курса	№ тем									РК2	100
	Форма контроля	Проверочные работы, устный и письменный опрос									
	Макс.балл	100									

Рекомендован на заседании кафедры от «___» _____ 20__ г. протокол №_____.

Заведующий кафедрой _____ Дукембай Н.С. «___» _____ 20__ г.

5 Список литературы

Основная:

1. Анализ вокальных произведений. Ред. Коловского. - Л., 1988
2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. -Л., 1963
3. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. — М., 1978
4. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. Изд. 2-е — М., 1979
5. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений - М., 1967
6. Музыкальная форма// ред. Ю. Тюлина.- М., 1979
7. Ю.Способин И. Музыкальная форма. Изд. 6. — М., 1980
8. Холопова В. Формы музыкальных произведений. - М., 2000
9. Цуккерман В. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм- М.. 1965
10. Цуккерман В. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. -М., 1980
11. Н.Цуккерман В. Сложные формы - М., 1983
12. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма- М., 1987.
13. Цуккерман В. Рондо в его историческом развитии - Ч. 1-И М., 1988, 1990

Дополнительная

14. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
15. Протопопов В. Принципы музыкальной формы Бетховена - М., 1970.
16. Протопопов В. Принципы музыкальной формы Баха. - М., 1981.
17. Протопопов В. Вариационные процессы в музыкальной форме - М., 1967.
18. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973
19. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко. М., 1998
20. Мазель Л. Исследования о Шопене. М., 1971.
21. Стоянов П. Взаимодействие музыкальных форм- М., 1985.
22. Холопова В. Музыка как вид искусства. М., 1998
23. Сохор А. Эстетическая природа жанра в музыке - М., 1968.
24. Искусство и иностранные языки. Вып. 2 - Алма-Ата, 1964
25. Вопросы современного теоретического музыкознания в Казахстане - Алма-Ата, 1983

