

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА»

Направление подготовки: 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль подготовки: «Этномузыкалогия»

Квалификация выпускника: Этномузыколог. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива (этномузыкалогия)

Форма обучения: очная

Факультет музыкальный

Кафедра теории музыки

Воронеж
2025

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственными образовательными стандартами, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «23»августа 2017 г. № 828 и зарегистрированным Минюстом РФ 14 сентября 2017г. (регистрационный номер 48187) с изменениями, внесенными приказом Министерства науки и высшего образования от 26 ноября 2020 г. № 1456, зарегистрированным Минюстом РФ 27 мая 2021 г. (регистрационный № 63650) и от 8 февраля 2021 г., зарегистрированным Минюстом РФ 12 марта 2021 г. (регистрационный № 62739).

Разработчик:

Н.В. Белянская, кандидат искусствоведения, доцент

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Музыкальная форма» являются:

Постижение принципов музыкального формообразования в историческом развитии, формирование потенциала для профессиональной исследовательской, критической, педагогической и просветительской деятельности музыканта.

Задачами освоения дисциплины являются:

Изучение стилевых процессов в музыке XXVI – начала XXI вв., диалектики эпохальных и индивидуально-авторских стилей; рассмотрение основных категорий музыкальной композиции в их историческом становлении и развитии, овладение различными методами анализа, знание исторически-аутентичных и современных подходов к музыкальному произведению, воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений разных эпох, ориентация в основополагающей современной научной литературе по данной дисциплине.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Учебная дисциплина «Музыкальная форма» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению подготовки 53.03.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (бакалавр), профиль подготовки «Этномузыкология», и входит в состав дисциплин обязательной части Блока 1 (Б1.О. 20).

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Гармония», «Полифония», «История музыки».

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «История музыки», «Специальный класс».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к результатам освоения дисциплины:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определённом историческом этапе	<i>Знать:</i> Терминологический аппарат анализа музыкальных произведений. <i>Уметь:</i> применять теоретические знания к анализу конкретных произведений. <i>Владеть:</i> навыками эстетического анализа содержания музыкального произведения; - комплексным анализом современной музыки
ОПК-4 способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать её в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> теоретические основы музыкального искусства, законы формообразования. <i>Уметь:</i> - понимать содержание, форму, стиль исполняемого музыкального произведения; <i>Владеть:</i> навыками исполнительской интерпретации различных музыкально-исторических источников;

ОПК-6 способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> Исторические особенности формообразования <i>Уметь:</i> Выявить специфику формы в конкретном произведении. <i>Владеть:</i> профессиональным понятийным аппаратом в области музыкального анализа; образным мышлением, способностью к художественному восприятию мира; понимать содержание, форму, стиль исполняемого музыкального произведения;
--	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Музыкальная форма» изучается в 5-6 семестрах по 2 часа в неделю аудиторных занятий.

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы		Всего часов	5 семестр	6 семестр
			Кол-во часов	Кол-во часов
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Аудиторные занятия		64	32	32
в том числе:				
Лекции (Л)		32	16	16
Практические (П)		32	16	16
Самостоятельная работа студента (СРС)		44	22	22
Вид промежуточной аттестации:		36		36
экзамен (Э)				Экзамен
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	144	54	90
	зач. ед.	4		

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости			
			Лекции	Практические	СРС
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>9</i>
1.	Музыкальная форма. Композиция. Строение содержания	4	1	1	2

2.	Композиция: иерархическое строение музыкальной формы. Функции частей. Типы изложения	4	1	1	2
3.	Период. Классификация	3	1	1	1
4.	Период как самостоятельная форма	4	1	1	2
5.	Музыкальный тематизм. Принципы развития	5	1	1	3
6.	Простые формы	4	1	1	2
7.	Фактура как фактор формообразования	4	1	1	2
8.	Фразировка	4	1	1	2
9.	Драматургия	4	1	1	2
10.	Сложные формы	4	1	1	2
11.	Рондо	4	1	1	2
12.	Вариации	4	1	1	2
13.	Сонатная форма. Строение	6	2	2	2
14.	Жанровые разновидности сонатной формы	4	1	1	2
15.	Структурные разновидности сонатной формы	6	2	2	2
16.	Рондо-соната	4	1	1	2
17.	Сонатно- симфонический цикл	3	1	1	1
18.	Жанр. Стил	3	1	1	1
19.	Особенности формообразования в вокальной и вокально- хоровой музыке	6	2	2	2
20.	Общая картина действия формообразующих принципов в разные эпохи: полифонический и гомофонный принципы формообразования. Исторические рубежи	3	1	1	1
21.	Формообразование в предклассическую эпоху. Старинные формы	6	2	2	2
22.	Особенности формообразования в классический период	3	1	1	1

23.	Особенности формообразования в музыке романтиков	8	3	3	2
24.	Некоторые особенности формообразования в музыке XX-XXI веков	8	3	3	2
Итого:		108	32	32	44
Экзамен:		36			
Всего:		144			

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	Музыкальная форма. Композиция. Строение содержания	Значения понятия «музыкальная форма» и «композиция». Процессуальная и кристаллическая стороны музыкальной формы. Основные аспекты содержания музыкальной формы. Трудности, связанные с невербальной природой музыки.
2.	Композиция: иерархическое строение музыкальной формы. Функции частей. Типы изложения	Масштабно-временной показатель музыкального восприятия. Три основных уровня музыкальной формы. Прототипы функций частей музыкальной формы. Общелогический, общеконпозиционный и специальный композиционный уровни функций. Конпозиционное отклонение, модуляция, эллипсис. Определение и характеристика основных типов изложения.
3.	Период. Классификация	Определение периода. Тональный, структурный и масштабный критерии классификации периода.
4.	Период как самостоятельная форма	Жанрово-стилевое предназначение периода как самостоятельной формы. Структурные варианты периода как отражения усложненной функциональной нагрузки. Перенесение принципов драматургии на синтаксический уровень.
5.	Музыкальный тематизм. Принципы развития	Понятие тематизма как исторической категории. Новая концепция тематизма в XX веке. Фактурные разновидности темы. Исторические виды тематизма. Структурное строение темы. Классификация принципов тематического развития.
6.	Простые формы	Определение. Соотношение частей. Масштабные пропорции. 3-5-частная и двойная 3-частная формы. Типы реприз.
7.	Фактура как фактор формообразования	Определение. Классификация видов, параметры фактуры. Функции голосов. Понятия фактурной устойчивости и неустойчивости. Формообразующая роль оркестровой фактуры.
8.	Фразировка	Значение фразировки в формообразовании. Сравнительная характеристика фразировки и синтаксиса. Типы фразировки.
9.	Драматургия	Многозначность термина. Общие и структурные принципы драматургии. Драматургия и симфонизм.
10.	Сложные формы	Этимология термина. Принцип структурного сложения. Разновидности средних частей. Трактровка репризы.

		Контраст сопоставления. Отличие от многочастных простых форм
11.	Рондо	Определение главного принципа формы. Жанровое происхождение. Характеристика историко-стилевых разновидностей рондо. Систематика рондо.
12.	Вариации	Вариации как форма и как принцип. Место вариаций в общей систематике классических форм. Проблема общей композиции и драматургического рельефа. Форма второго плана.
13.	Сонатная форма. Строение	Прототипы сонатной формы. Действие в сонатной форме принципов контраста. Производный и сопряженный контраст. Строение разделов. Тональный и тематический план.
14.	Жанровые разновидности сонатной формы	Сонатная форма в концертах. Традиция двойной экспозиции. Особенности фактуры. Многотемность сонатной формы в увертюрах. Эволюция сонатной формы. Сонатность и тональное мышление.
15.	Структурные разновидности сонатной формы	Сонатная форма без разработки. Сонатная форма с эпизодом. Особенности формирования тематического контраста и тематических отношений. Место разновидностей в структуре сонатно-симфонического цикла.
16.	Рондо-соната	Строение. Отличие от смешанных форм индивидуального типа. Жанровая сфера применения. Тематизм, контрасты.
17.	Сонатно-симфонический цикл	Место в эволюции циклических форм. Семантическая структура цикла. Концепция Человека и ее отражение в сонатно-симфоническом цикле в разные эпохи.
18.	Жанр и стиль	Понятие жанра в эстетике и музыковедении. Классификация жанров. Стиль как категория искусствознания. Эволюция стиля и жанра. Стилиевой анализ.
19.	Особенности формообразования в вокальной и вокально-хоровой музыке	Динамика взаимодействия жанра и формы. Варианты совпадения и несовпадения синтаксиса поэтического и музыкального текста. Понятие «встречного ритма». Специфические вокальные формы. Куплетная, куплетно-вариационная, куплетно-вариантная, сквозная формы.
20.	Общая картина действия формообразующих принципов в разные эпохи: полифонический и гомофонный принципы формообразования. Исторические рубежи	Характерные признаки и отличия полифонического и гомофонного принципов формообразования: непрерывность, диспропорциональность, неквадратность – ясная разграниченность, симметрия, квадратность. Действие принципов на разных уровнях формы. Исторические рубежи – периоды преимущественного преобладания, динамика взаимодействия. Гомофонный и полифонический синтаксис – общее и различное. Формирование гомофонного принципа в недрах полифонического. Связь с эволюцией ладогармонического мышления.
21.	Формообразование в предклассическую эпоху. Старинные формы	Отражение в форме общеэстетических закономерностей предклассической эпохи. Изменение функций музыкального искусства. Общие принципы формообразования: нестабильность строения, индивидуализация тематизма, взаимодействие гомофонного и полифонического принципов формообразования.

		Строение основных форм.
22.	Особенности формообразования в классический период	Эстетика Просвещения. Новые функции музыкального искусства. Расцвет драматургии. Сложение основных типов классических форм. Ключевое значение принципа сонатности. Эволюция циклической формы.
23.	Особенности формообразования в музыке романтиков	Эстетика романтизма. Расцвет новых жанров и форм. Усиление индивидуализации форм. Действие принципов драматургии на разных уровнях музыкальной формы. Свободные и смешанные формы.
24.	Некоторые особенности формообразования в музыке XX-XXI веков	Глобальные изменения во всех слоях организации музыкального произведения. Изменение соотношения формообразующих принципов. Тесная связь музыкальной формы и современных техник музыкальной композиции. Индивидуализация всех уровней музыкальной композиции.

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРСи формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов (музыкальные произведения)	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	Музыкальная форма. Композиция. Строение содержания	Прочитать и законспектировать основные положения предлагаемого материала	1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс: Введение. 2. Холопова В. Формы музыкальных произведений: Гл. I.	Представление письменного конспекта
2.	Композиция: иерархическое строение музыкальной формы. Функции частей. Типы изложения	1. Прочитать и законспектировать. 2. Найти примеры на различные типы изложения в предложенных произведениях.	1. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции: Гл. I. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы: Введение. 2. Фортепианные сонаты Бетховена, I ч.; Дебюсси. Облака; Скрябин. 9 соната.	1. Представление письменного конспекта. 2. Представить сравнительную характеристику типов изложения в виде письменной картотеки.
3.	Период. Классификация	Проанализировать заданные произведения: найти границы завершения периода	Глинка. «Чувство»; Гайдн. Соната № 23 Adur, Пч.; Шуберт «Зимний путь», № 3 «Застывшие слезы»; Массне. «Размышление».	Рассказать о результатах анализа заданных произведений в устной форме.

4.	Период как самостоятельная форма	1. Прочитать и законспектировать. 2. Проанализировать заданные произведения: найти границы предложений, определить их функции.	1. Чернова Т. Драматургия в инструментальной музыке, с. 14 – 27. 2. Шопен. Прелюдии № 9, 10; Скрябин. Прелюдии ор. 11, № 4, 5; Прокофьев. Мимолетности. № 1.	1. Представление письменного конспекта. 2. Сравнение результатов анализа в устной форме.
5.	Музыкальный тематизм. Принципы развития	1. Прочитать, выделить основные определения. 2. Проанализировать: определить мотивный состав предложений, способы развития в срединных разделах. 3. Сочинить 3 темы различных структурных типов с последующими вариантами преобразований.	1. Холопова В. Музыкальный тематизм. ;Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. . 2. Моцарт. Соната D-dur KV 284, I ч., гл. т.; Шопен. Скерцо h-moll; Бетховен. Соната № 7, I ч., разработка. 3. Структурные типы : мотивно-составная, песенно-протяженная, фигурационная темы.	1. Представление письменного конспекта. 2. Рассказать о результатах анализа заданных произведений в устной форме. 3. Демонстрация сочиненных музыкальных тем с последующим обсуждением и оценкой.
6.	Простые формы	1. Прочитать и законспектировать. 2. Проанализировать примеры простых форм по заданному плану. 3. Повторить предыдущие темы, составить вопросы по каждой теме.	1. Кюрегян Т. Форма в музыке XVI-XX веков: Темы 2,3. 2. Бетховен. Сонаты №3, III ч.; № 4, II ч.; Чайковский. «Забыть так скоро»; Даргомыжский. «Мне грустно»; Шопен. Прелюдия ор. 28 № 14. 3. Список тем см. выше.	1. Представление письменного конспекта. 2. Представление практического задания в письменной форме. 3. Семинар по теоретическому материалу в диалогической форме.
7.	Фактура как фактор формообразования	Найти примеры на различные виды фактуры, определить динамику смен фактуры в заданных сочинениях.	Гайдн. Симфония № 103 Es-dur, III ч.; Вагнер, вступление к «Тристану и Изольде»; Мусоргский «Картинки с выставки». «Старый замок»; Шостакович. 8 симфония, I ч.	Представить сравнительную характеристику фактуры в виде письменной картотеки.

8.	Фразировка	1. Прочитать и законспектировать. 2. Проанализировать заданные сочинения по синтаксическим параметрам, найти примеры на различные виды фразировки, определить их выразительную и формообразующую роль.	1. Девуцкий В. Особенности фразировки в музыке. 2. Чайковский. «Хотел бы в единое слово». Рахманинов «Сирень». Глинка «В крови горит огонь желанья». Шуман. «Любовь и жизнь женщины». «Он милее всех на свете».	1. Представление письменного конспекта. 2. Сравнительный анализ синтаксиса и фразировки в заданных сочинениях.
9.	Драматургия	Прочитать и законспектировать.	1. Мазель Л. Строение музыкальных произведений: Гл. I, с. 13-18; 2. Чернова Т. Драматургия в инструментальной музыке: с.35-47. 3. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. с.297-304.	Обсуждение основных понятий и терминологии, сравнительная характеристика трактовок драматургии.
10.	Сложные формы	Проанализировать по заданному плану.	Шопен. Мазурка № 13, 17. Чайковский. «Мы сидели с тобой». Брамс. Интермеццо ор. 116 № 2.	Рассказать о результатах анализа заданных произведений в устной форме.
11.	Рондо	1. Прочитать и законспектировать. 2. Проанализировать: выявить стилистические особенности рондо в заданных произведениях.	1. Кюрегян Т.: Гл. IV. 2. Дакен. «Кукушка»; Дандрие. «Сумасбродная»; Бетховен. Соната № 20, II ч.; Прокофьев. «Болтунья».	1. Представление письменного конспекта. 2. Сравнительный стилистический анализ.
12.	Вариации	Проанализировать: выявить стилистические особенности вариаций в заданных произведениях.	Бах. Месса h-moll, № 16; Мусоргский. Песня Марфы. Бетховен. Соната № 12, I ч., Шостакович. 2 соната, финал.	Сравнительный стилистический анализ.
13.	Сонатная форма. Строение	1. Прочитать и законспектировать. 2. Проанализировать по заданному плану.	1. Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып.2. 2. Гайдн. Соната D-dur № 33, I ч., Моцарт. Соната F-dur, I ч., Бетховен. Соната № 3, I ч.	1. Представление письменного конспекта. 2. Сравнительный структурно-тематический анализ.

14.	Жанровые разновидности сонатной формы	Проанализировать по заданному плану.	Моцарт. Соната D-dur, II ч.; III ч.; Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада», I ч.	Рассказать о результатах анализа заданных произведений в устной форме.
15.	Структурные разновидности сонатной формы	Проанализировать: выявить структурные и функциональные отличия от нормативной сонатной формы.	Бетховен. Соната №5, II ч.; Соната № 10, финал; Танеев. «Посмотри, какая мгла».	Сравнить и доказательно аргументировать отличительные особенности найденных форм.
16.	Рондо-соната	1. Проанализировать: определить пропорциональное соотношение черт рондо и сонаты в заданных сочинениях. 2. Повторить пройденные темы.	Моцарт. Соната B-dur № 15, финал; Скрябин. 3 соната, финал; Бетховен. 4 фортепианный концерт, финал.	1. Сравнить и доказательно аргументировать отличительные особенности найденных форм. 2. Ответить на вопросы по пройденным темам.
17.	Сонатно-симфонический цикл	1. Прочитать и законспектировать. 2. Проанализировать по заданному плану, определить семантическую структуру и концепцию цикла.	1. Арановский. М. Симфонические искания. 2. Бетховен. Соната № 8; Шопен. Соната № 3; Барток. Музыка для струнных, ударных и челесты.	1. Представление письменного конспекта. 2. Сравнительный стилистический анализ.
18.	Жанр и стиль	Прочитать и законспектировать	1. Мазель Л.: Гл. I, с. 18-20; 2. Михайлов М. Стиль в музыке. 3. Кюрегян Т. Введение, с. 8-10.	Представление письменного конспекта.
19.	Особенности формообразования в вокальной и вокально-хоровой музыке	1. Прочитать и законспектировать. 2. Проанализировать: сравнить структурные и синтаксические закономерности музыкального и поэтического текста.	1. Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа: с. 35-52; Холопова В. Формы музыкальных произведений: Гл. II. 2. Танеев. «Развалину башни, жилище орла»; Чайковский. «Средь шумного бала»; Глинка. «Я помню чудное мгновенье»; Лист. «Лорелея».	1. Представление письменного конспекта. 2. Рассказать о результатах анализа заданных произведений в устной форме.

20.	Общая картина действия формообразующих принципов в разные эпохи: полифонический и гомофонный принципы формообразования. Исторические рубежи	Прочитать и законспектировать.	1. Холопова В. Формы музыкальных произведений: Гл. VIII. 1; 2. Кюрегян Т. Форма в музыке: Ч. II. Введение.	Обсуждение основных положений, терминологии, понятий. Представление письменного конспекта.
21.	Формообразование в предклассическую эпоху. Старинные формы	1. Прочитать и законспектировать. 2. Проанализировать по заданному плану. 3. Составить вопросы по пройденным темам.	1. Холопова: с. 255-264; Кюрегян: Гл. VIII. 2. Бах Французские сюиты; Скарлатти. Сонаты № 56, 59, 62; Бах. Брандербургский концерт №2; Ф.Э.Бах. Соната f-moll.	1. Представление письменного конспекта. 2. Рассказать о результатах анализа заданных произведений в устной форме. 3. Ответить на вопросы.
22.	Особенности формообразования в классический период	1. Прочитать и законспектировать 2. Составить вопросы по классическим формам	1. Холопова В.: Гл. III.1.; 2. Кюрегян Т.: Ч. I. Введение.	1. Представление письменного конспекта. 2. Обобщить сведения по классическим формам.
23.	Особенности формообразования в музыке романтиков	1. Прочитать и законспектировать. 2. Проанализировать по заданному плану.	1. Мазель Л. Строение музыкальных произведений: Гл. XIV; Холопова В.: Гл. X. 2. Чайковский. 4 симфония. Финал; Римский-Корсаков. Увертюра на 3 русские темы; Лист. «Испанская рапсодия».	1. Представление письменного конспекта. 2. Рассказать о результатах анализа заданных произведений в устной форме.
24.	Некоторые особенности формообразования в музыке XX-XXI веков	1. Прочитать и законспектировать. 2. Проанализировать по заданному плану.	1. Холопова В.: Гл. XIII. 1, 2; Гл. XIV. 1, 2, 3; Кюрегян Т. Ч. III. Введение. 2. Скрябин. Соната № 9; Дебюсси. «Паруса»; Щедрин. «Горизонталь и вертикаль»; Мессиян. Квартет на конец времени, VI ч.; Веберн. Вариации op.27.	1. Представление письменного конспекта. 2. Рассказать о результатах анализа заданных произведений в устной форме

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Основными видами самостоятельных работ по дисциплине «Музыкальная форма» являются: изучение учебной и научной литературы, самостоятельный анализ заданных произведений по предложенному плану; составление вопросов по теоретическому материалу. В результате выполнения этих видов заданий студент должен быть в курсе научной проблематики, знать основные положения и терминологию изучаемых тем, ориентироваться в музыкальном произведении, его структуре, функциях разделов, семантике. Кроме того, студент должен овладеть практическими навыками анализа музыкальной формы, определения логики композиции, изложения накопленных наблюдений и обобщений в устной форме.

4.3.3. Воспитательная работа, проводимая при изучении учебной дисциплины

В русле изучения дисциплины воспитательная работа осуществляется постоянно как в учебное, так и внеучебное время. В ходе этой работы студентам разъясняется, что в процессе аудиторных и самостоятельных занятий при освоении новых тем, теоретических положений и практических навыков, при чтении научной литературы, подготовке рефератов и выполнении любых иных составляющих курса предусматривается воспитание у обучающихся логического мышления, умения ставить перед собой конкретные задачи и прогнозировать возможные пути их решения. Этому способствует, прежде всего, выполнение аналитических заданий, регулярность которых воспитывает у обучающегося чувство ответственности, а также умение слушать ответы своих сокурсников, давая им объективную оценку. Немалую роль в этой форме занятий играет и воспитание эстетического чувства, умения распознать в раскрываемых технологических принципах уровень мастерства композитора, достижение им сугубо художественных результатов, установление баланса традиционных и новых средств, соотнесенных со стилевыми особенностями эпохи.

Студентам прививается мысль, что запланированные в учебном процессе семинарские занятия воспитывают у них самостоятельность, побуждают к поиску необходимой информации и к последующему логически осмысленному выстраиванию полученных сведений в своем устном или письменном выступлении.

Выполнение творческих работ и их демонстрация в классе и на творческих собраниях также в немалой мере способствует повышению у студента уровня креативности, воспитанию у него творческой инициативы.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

Специфика дисциплины «Музыкальная форма» предусматривает преимущественное использование традиционных технологий. Это лекции (вводная, установочная, интегрирующая и мотивационная разновидности), а также семинары в виде устных выступлений студентов по самостоятельно подготовленным темам (4 семинара за год). Практические занятия проводятся в мелкогрупповой форме. Однако, почти каждое лекционное и практическое занятие обязательно включает частичное участие активных и интерактивных форм в виде привлечения студентов к обсуждению научной проблематики изучаемых тем, ее актуальности, причин и стимулов к их возникновению. Еще большее участие активных форм подразумевают практические и семинарские занятия, проводимые в виде дискуссий и обсуждений предложенных тем.

5.1. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных

возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
	Особенности формообразования в классический период	УК – 1 ОПК – 1 ОПК – 2	Устная аналитическая работа, портфолио, тестовые задания.
	Особенности формообразования в вокальной и вокально-хоровой музыке	УК – 1 ОПК – 1 ОПК – 2 ОПК - 6	Собеседование, устная аналитическая работа.
	Формообразование в предклассическую эпоху. Старинные формы	УК – 1 ОПК – 1 ОПК – 2 ОПК - 6	Тестовые задания, устная аналитическая работа.
	Особенности формообразования в музыке романтиков	УК – 1 ОПК – 1 ОПК – 2 ОПК - 6	Практическая письменная работа, устная аналитическая работа.
	Некоторые особенности формообразования в музыке XX-XXI веков	УК – 1 ОПК – 1 ОПК – 2 ОПК - 6	Устная аналитическая работа, собеседование.

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания*	Критерии оценивания
Устная аналитическая работа	Высокий («отлично»)	Студент проявил в анализе хорошую ориентацию в форме, функциональном соотношении частей, логике тонального и тематического развития и их стилевых особенностях. Дал правильные формулировки, точные определения понятий, терминов.
	Средний («хорошо»)	Студент проявил в анализе удовлетворительную ориентацию в форме, логично и последовательно выстроил описание. Допустил при ответе несущественные ошибки, которые смог исправить после наводящих вопросов.
	Низкий («удовлетворительно»)	Студент неполно, но в целом правильно определил форму произведения, допусти несколько ошибок при определении структурных особенностей. Недостаточно логично и систематично выстроил описание.
	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Студент не смог раскрыть содержание, структуру, определить технологические приёмы в предложенном произведении, при изложении были допущены существенные ошибки.
Тестовые задания	Высокий («отлично»)	Правильно выполнено 90% - 100% тестовых заданий
	Средний («хорошо»)	Правильно выполнено 65% - 89% тестовых заданий
	Низкий («удовлетворительно»)	Правильно выполнено 45% - 64% тестовых заданий
	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Правильно выполнено менее 45% тестовых заданий
Собеседование	Высокий («отлично»)	Даны правильные развернутые ответы на поставленные вопросы с приведением конкретных примеров, использованы профессиональные термины, ошибки отсутствуют.

	Средний («хорошо»)	Даны ответы не на все вопросы, однако студент справляется с ответом на дополнительные вопросы и правильно использует профессиональные термины.
	Низкий («удовлетворительно»)	В ответах присутствуют ошибки и неточности, не использованы профессиональные термины; студент демонстрирует поверхностное понимание проблемы.
	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Ответы на поставленные вопросы даны неправильно или отсутствуют. Студент демонстрирует полное непонимание темы.
Практическая письменная работа	Высокий («отлично»)	Студент выполнил все письменные упражнения без ошибок и в соответствии со стилистическими и технологическими требованиями.
	Средний («хорошо»)	Студент выполнил письменные упражнения, допустив несколько несущественных ошибок, которые сумел исправить после замечания преподавателя.
	Низкий («удовлетворительно»)	Студент выполнил письменные упражнения с рядом существенных ошибок. Сочинения оформлены неаккуратно и не полностью соответствуют требованиям.
	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Студент не выполнил письменные упражнения или совершил недопустимые ошибки в выполнении задания. Результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы
Портфолио	Высокий («отлично»)	Студент выполнил все творческие работы при соответствии их данному стилю, правильно и аккуратно оформил выполненные задания.
	Средний («хорошо»)	Студент выполнил все творческие работы, допустив некоторые погрешности, которые возможно исправить или которые не выходят за рамки данного стиля.
	Низкий («удовлетворительно»)	Студент выполнил работу не полностью или с ошибками, но объем выполненной части позволяет

	но»)	получить правильные результаты и выводы.
	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Студент выполнил работу не полностью или с недопустимыми ошибками, не позволяющими прийти к правильным результатам.

6.3. Контрольные вопросы, тестовые задания (с ответами на контрольные вопросы, ключи к тестам для проверяющего):

Семестр № 5

Тема (занятия / раздела курса): Музыкальный тематизм. Принципы развития.

I. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ)

1. Чем отличается категория темы в современной музыке от ее классической трактовки? (УК-1, ОПК-1)
2. Какие структурные разновидности темы преобладали в романтической музыке? (УК-2, ОПК-4)
3. Что такое производный контраст? (УК-1, ОПК-6)

II. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (КЛЮЧИ К ТЕСТАМ)

1. В современной музыке тема становится категорией драматургии, в классической была категорией формы.
2. Песенно-протяженная и фигурационная темы.
3. Контраст тем, основанный на их внутреннем родстве.

6.4. Примерная тематика семинарских занятий.

1. Разновидности простых форм:

- 1) Классификация простых форм. (УК-1, ОПК, 1)
- 2) Разновидности срединных разделов. (УК-1, ОПК-2)
- 3) Виды реприз. (ОПК-6)

2. Формы, основанные на принципе сонатности:

- 1) Действие контраста в разновидностях сонатной формы. (УК-1, ОПК-1)
- 2) Применение сонатной формы в разных частях сонатно-симфонического цикла. (ОПК-4)
- 3) Предыкт в сонатной форме и ее разновидностях. (ОПК-6)

3. Особенности формообразования в предклассическую эпоху:

- 1) Разновидности старинных форм. (УК-1, ОПК-1)
- 2) Проявление гомофонного и полифонического принципа формообразования в старинной сонатной форме. (УК-1, ОПК-4)
- 3) Динамика смен оркестровой фактуры в старинной концертной форме. (ОПК-6)

4. Типовые и индивидуальные формы в музыке XX – XXI вв.

- 1) 2 пути развития музыкальных форм. (ОПК-1)
- 2) Особенности эволюции типовых форм. (ОПК-4)
- 3) Разновидности форм, связанных с техниками современной композиции. (ОПК- 6)

6.5. Примерный перечень вопросов или практические задания к экзамену (требования к проведению экзамена).

По окончании 6 семестра проводится экзамен. Он включает:

1. Анализ незнакомого произведения
2. Ответ на один из следующих теоретических вопросов
 1. Вопросы по теоретическому материалу:
 - 1/ Широкий и тесный смысл понятия «музыкальная форма».

- 2/ Строение темы. Определение мотива, субмотива.
- 3/ Фактурные разновидности темы.
- 4/ Два значения термина «разработка».
- 5/ Чем отличается «вариант» от «вариации»?
- 6/ Виды репризы.
- 7/ Что такое «форма второго плана»? В каких формах встречается?

Старинные формы:

- 1/ Перечислить разновидности старинных форм.
- 2/ Общие черты формообразования в предклассический период.
- 3/ Отличия полифонического и гомофонного принципов формообразования.
- 4/ Строение старинной 2-частной формы.
- 5/ Как выглядит 1ч. старинной 2-частной формы, если в ней преобладает полифонический принцип формообразования?
- 6/ // -----// гомофонный принцип?
- 7/ В чем отличие и сходство старинной сонатной и старинной 2-частной форм?
- 8/ Как проявляются гомофонный и полифонический принципы формообразования в старинной сонатной форме?
- 9/ В какой из старинных форм ведущим принципом формообразования является фактура?
- 10/ Перечислить принципы формообразования старинной концертной формы.

Классические формы:

- 1/ Основные черты классической музыкальной формы.
- 2/ Перечислить основные классические формы в порядке их возрастания.
- 3/ Определение периода.
- 4/ Перечислить структурные разновидности периода.
- 5/ // -----// по тональному критерию.
- 6/ // -----// по масштабному критерию.
- 7/ В чем отличительные особенности начального, срединного, заключительного периода?
- 8/ Как выглядит период как самостоятельная форма? Для какого времени он характерен?
- 9/ Отличие периода повторного строения от повторенного периода.
- 10/ Отличие сложного периода от повторенного.
- 11/ Отличие сложного периода от простой 2-частной безрепризной формы.
- 12/ Определение простых форм. Разновидности.
- 13/ Отличие репризной 2-частной формы от репризной 3-частной.
- 14/ 3-5-частная и двойная 3-частная.
- 15/ Разновидности и строение сложных форм.
- 16/ Отличие сложной 3-частной с трио от 3-частной с эпизодом.
- 17/ Что такое рондо? Исторические разновидности рондо.
- 18/ В каких жанрах чаще всего используется сложная 2-частная форма?
- 19/ Черты классического рондо?
- 20/ Черты старинного рондо?
- 21/ К какому рангу формы относится классическое рондо?
- 22/ Перечислить варианты названий классических вариаций, объяснить значение.
- 23/ Какое место занимало варьирование в исполнительской и композиторской практике 18 века?
- 24/ С чем связано происхождение вариационности?
- 25/ Отличие понятий: «вариационный принцип» и «вариационная форма».
- 26/ Что не меняется при варьировании темы в строгих вариациях?
- 27/ Какой из принципов /контраста/ является определяющим в строении сонатной формы?
- 28/ Назвать прототипы классической сонатной формы среди старинных форм.
- 29/ Перечислить виды контраста в сонатной форме.
- 30/ Какой тип контраста определяет соотношение главной и побочной партий в сонатной форме?
- 31/ Строение сонатной формы, ее отдельных разделов.

- 32/ На каком участке побочной партии возникает обычно драматизация развития экспозиции?
- 33/ Как определить границу между побочной и заключительной партиями?
- 34/ Что такое «ложная реприза»?
- 35/ Что такое предыкт? На каких участках сонатной формы возможно его появление?
- 36/ Строение сонатной формы без разработки, с эпизодом, рондо-сонаты?

Музыкальная форма 19 века:

- 1/Перечислить особенности музыкальной формы 19 века.
- 2/Какие типы тематизма и, соответственно, принципы развития получают наибольшее распространение в музыкальной форме 19 века?
- 3/Как изменяются принципы драматургии?
- 4/В чем отличие свободных и смешанных форм?

Музыкальная форма 20 века:

- 1/Основные принципы формообразования в музыке 20 века.
- 2/Концептуальные изменения музыкальной формы .
- 3/Новое в трактовке типовых форм.

2. Примеры из музыкальной литературы:

- 1/Сыграть примеры на структурные разновидности периода.
- 2/Назвать примеры на каждую из пройденных форм.

3. Проанализировать заданное произведение.

Критерии оценки:

- оценка «5» выставляется: за безупречное знание теоретического материала, устойчивые навыки определения музыкальной формы, ее функционального, семантического и структурного содержания, знания достаточного количества музыкально-художественных примеров, иллюстрирующих основные темы; умения ориентироваться в жанрово-стилевых особенностях музыкальной формы;

- оценка «4» выставляется: на тех же условиях, но с допущением некоторых погрешностей, помарок, неточностей в практических заданиях по анализу музыкальной формы – не более 30% общего объема выполняемых заданий;

- оценка «3» выставляется: за выполнение большей части ключевых практических заданий (не менее 80%) с заметными погрешностями и неточностями, но при корректировке определений формы после наводящих вопросов; при условии освоения основных ключевых тем и понятий;

- оценка «2» выставляется за невыполнение основной части задания или за выполнение заданий на недопустимо низком уровне (неумение определить форму даже после наводящих вопросов и подсказок).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Асафьев Б.	Музыкальная форма как процесс.	Л., 1971.
2.	Бобровский В.	Функциональные основы музыкальной формы.	М., 1978.
3.	Григорьева Г.	Анализ музыкальных произведений в музыке XX века.	М., 2004.

4.	Задерацкий В.	Музыкальная форма. Вып 1, 2.	М., 1995, 2008.
5.	Крупина Л.	Доклассические музыкальные формы. Ч. 2.	Воронеж, 2017
6.	Кюрегян Т.	Форма в музыке XVII – XX веков.	М., 1998.
7.	Лаврентьева И.	Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений.	М., 1978.
8.	Мазель Л.	Строение музыкальных произведений.	М., 1979.
9.	Медушевский В.	О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки.	М., 1976.
10.	Михайлов М.	Стиль в музыке.	М., 1981.
11.	Назайкинский Е.	Логика музыкальной композиции.	М., 1982.
12.	Протопопов В..	Принципы музыкальной формы Бетховена.	М., 1970.
13.	Ручьевская Е	Классическая музыкальная форма.	С.-П., 1998.
14.	Соколов А.	Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества.	М., 1992.
15.	Способин И.	Музыкальная форма.	М., 1980.
16.	Тюлин Ю., Бершадская Т. и др.	Музыкальная форма.	М., 1974.
17.	Холопов Ю.	Концертная форма у И.С. Баха //О музыке. Проблемы анализа.	М., 1974.
18.	Холопов Ю.	Принцип классификации музыкальных форм //Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров.	М., 1971.
19.	Холопова В.	Формы музыкальных произведений.	С.-П., 1999.
20.	Цуккерман В.	Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы.; Сложные формы.; Рондо в его историческом развитии.	М., 1980; 1983; 1988.
21.	Чернова Т.	Драматургия в инструментальной музыке.	М., 1984.

7.2. Рекомендуемая литература:

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Арановский М.	Симфонические искания.	Л., 1979.
2.	Арановский М.	Синтаксическая структура мелодии.	М., 1991.
3.	Барсова И.	Симфонии Густава Малера.	М., 1975.
4.	Горюхина Н.	Эволюция сонатной формы.	Киев, 1970.
5.	Девуцкий В.	Особенности фразировки в музыке.	1987.
6.	Денисов Э.	Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники.	М., 1986.
7.	Евдокимова Ю.	Становление сонатной формы в предклассическую эпоху //Вопросы	М., 1972.

		музыкальной формы. Вып. 2.	
8.	Задерацкий В.	Современный симфонический тематизм: вопросы мелодических структур и полифонических предпосылок //Проблемы традиций и новаторства в современной музыке.	М., 1982.
9.	Захарова О.	Музыкальная риторика 17 – первой половины 18 века //Проблемы музыкальной науки. Вып. 3.	М., 1975.
10.	Мазель Л.	Вопросы анализа музыки.	М., 1978.
11.	Маклыгин А.	Фактурные формы сонорной музыки.	М., 1992.
12.	Поспелов П.	Минимализм и репетитивная музыка //Музыкальная академия.	1992, № 4.
13.	Ручьевская Е.	Функции музыкальной темы	Л., 1977.
14.	Скребкова-Филатова М.	Драматургическая роль фактуры в музыке //Проблемы музыкальной науки. Вып 3.	М., 1975.
15.	Холопов Ю.	Музыка XX века в вузовском курсе анализа музыкальных произведений //Современная музыка в теоретических курсах вуза.	М.,1966.
16.	Холопова В.	Фактура.	М.,1979.
17.	Холопова В.	Музыкальный тематизм.	М., 1984.
18.	Шнитке А.	На пути к воплощению новой идеи //Проблемы традиций и новаторства в современной музыке.	М., 1982.

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

<http://nlib.org.ua/ru/pdf/books>.

www.classic-online.ru

www.stmus.nm.ru

www.e-library.ru

<http://vestnikram.ru>

<http://musstudent.ru/biblio>

www.e-culture.ru/Articles

www.kholopow.ru/prdgm.html

www.classical.net.

www.krugosvet.ru/articles/

www.bibliotekar.ru/avanta/

<http://ru.wikipedia.org/wiki>

<http://dic.academic.ru/> (словари и энциклопедии)

<http://www.glossary.ru> (тематические толковые словари)

<http://musstudent.ru/biblio> (электронная библиотека для музыкантов)

<http://elibrary.ru/defaultx.asp> (научная электронная библиотека)

<http://www.mmu.by/ru/inter.html> (нотные архивы, электронные библиотеки, сайты для музыкантов)

Электронная библиотечная система:

1.Банникова И.И. Гармония и музыкальная форма эпохи барокко: Учебное пособие – Орел: ОГИИК, 2012. [Электронный ресурс] – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276174>. (бак. муз-инстр.)

2. Пономарева Е.В. Вариационные и варианты формы в курсе «Музыкальная форма»: Учебное пособие - Саратов: СГК, 2016. [Электронный ресурс] – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483815>. (исполнит. спец.)

3. Соколов О.В. О типологии музыкальных форм: Учебное пособие. – Н.Новгород: ННГК, 2013. [Электронный ресурс] – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312284>.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основное оборудование: фортепиано, экран настенный (доска), наглядные пособия в виде таблиц, графиков, схем.