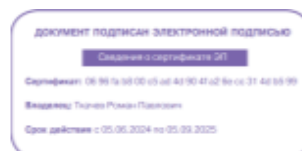

Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
Воронежская духовная семинария
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Воронежской духовной семинарии
иерей Роман Ткачев
"31" августа 2024 г.

Рабочая программа дисциплины
«Анализ музыкальных форм»
основной образовательной программы
подготовки служителей Русской Православной Церкви»,
специальность: «Регент церковного хора, преподаватель»

форма обучения: очная

Воронеж
2024 г.

Рабочую программу дисциплины составил
диакон Ушаков Дмитрий Львович

Программа «Анализ музыкальных форм» разработана в соответствии с Церковным образовательным стандартом основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность «Регент церковного хора, преподаватель».

Рабочая программа одобрена на заседании Педагогического совета Регентского отделения от 8 февраля 2024 года, протокол № 3

И.о. заведующий Регентским отделением: *Т.Л. Юрчак*

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Анализ музыкальных форм» читается в целях обеспечения надлежащей профессиональной подготовки учащихся к их будущей деятельности в качестве регентов и/или преподавателей регентских школ, для чего необходимо формирование соответствующих профессиональных компетенций, предусмотренных требованиями Церковного образовательного стандарта по специальности «Регент церковного хора, преподаватель».

«Анализ музыкальных форм» во многом обобщает знания, полученные в результате предшествующего изучения дисциплин музыкально-теоретической подготовки регента, что обуславливает важное место данного курса в учебной программе. Данный курс призван научить будущих регентов приводить к единству соответствующие знания и навыки, приобретенные учащимися в ходе изучения большинства дисциплин цикла музыкальной подготовки, а также использовать полученные в результате его изучения новые знания о структуре музыкального произведения при анализе его внутренней архитектоники, необходимом как при его теоретическом исследовании, так и при практическом исполнении.

1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Данная дисциплина формирует целостное представление о музыкальном произведении посредством исследования его структуры и используемых в нем средств музыкальной выразительности.

Целью курса «Анализ музыкальных форм» является выработка у студентов навыков профессионального теоретического и практического анализа музыкального произведения в области определения его формы, жанровых особенностей, внутренней структуры и средств музыкальной выразительности.

Задачи курса:

1. Освоение базовых теоретических положений науки о музыкальной форме.
2. Изучение основных форм и жанров вокальной и инструментальной музыки, в том числе богослужебно-певческие формы церковной традиции Средневековья (западного и русского) и Нового времени.
3. Выработка навыков практического анализа структуры и внутренней драматургии музыкального произведения.
4. Исследование исторической эволюции музыкального формообразования, способствующее расширению общего кругозора, выработке исторической перспективы и, в конечном счете, повышению уровня художественного вкуса, необходимого для адекватного исполнения музыкальных произведений.

Содержание дисциплины включает в себя темы, освещающие историю появления, становления и развития базовых музыкальных форм; исследующие координацию музыкального формообразования с другими элементами музыкальной структуры и выразительного языка; указывающие на связь музыкальных и поэтических выразительных средств; обобщающие структурные правила построения музыкальных форм и практику их исполнения.

В ходе изучения дисциплины студенты должны получить общее целостное представление о феномене музыкальной формы; освоить базовую терминологию и понятийную систему анализа музыкальных форм; приобрести навыки практического анализа текстов музыкальных произведений с точки зрения их формальной архитектоники; научиться анализировать музыкальное произведение в его целостности и в совокупности использованных средств художественной выразительности; интерпретировать музыкальное произведение в соответствии с его целостной структурой и стилистическими особенностями.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля успеваемости: устный опрос, письменная контрольная работа и промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.

Знать: основные категории науки о музыкальной форме; форму периода; простую двухчастную и трехчастные формы; сложную трехчастную форму; вариационную форму; сонатную форму; рондо и рондо-сонату; вокально-хоровые, циклические и смешанные формы; функции отдельных частей музыкальной формы; специфику формообразования в произведениях различных стилистических направлений.

Уметь: анализировать музыкальные формы светской и духовной музыки; интерпретировать музыкальное произведение в единстве формы и содержания.

Владеть: совокупностью необходимых системно-теоретических знаний, включая основные понятия и термины формообразования; навыками практического анализа музыкальных форм; навыками целостного восприятия и аналитического подхода к исполняемому музыкальному произведению; навыками интерпретации исполняемого произведения в соответствии с его формальной структурой, стилистическими и жанровыми особенностями.

В результате освоения дисциплины у студентов формируются элементы следующих основных компетенций:

ПК-1 - Целостно, духовно и эстетически воспринимать православные церковные произведения и исполнять их в соответствии с православной церковной традицией (частичное освоение).

Модуль 1. Основные категории науки о музыкальных формах							
1	Тема 1.1. Введение. Цели и задачи курса анализа. Понятия музыкальной формы, жанра и стиля.	5	1	1	2	ПК-1 ПК-4	
2	Тема 1.2. Основные категории общих оснований анализа музыкальных форм.	5	1	1	2	ПК-1 ПК-4	Устный опрос
Модуль 2. Соотношение музыкальной формы и содержания							
3	Тема 2.1. Музыкальный язык и его структурные элементы (ритм, фактура, гармония, мелодия).	5	1	1	2	ПК-1 ПК-4	
4	Тема 2.2. Музыкальное содержание и его специфика.	5	1	1	2	ПК-1 ПК-4	
5	Тема 2.3. Основные принципы музыкального формообразования.	5	1	1	2	ПК-1 ПК-4	
6	Тема 2.4. Жанровый и стилистический аспекты формообразования и их связь с музыкальным содержанием.	5	1	1	2	ПК-1 ПК-4	Устный опрос. Анализ сочинений
Модуль 3. Текст-музыкальные формы Средневековья							
7	Тема 3.1. Богослужбно-певческие формы древнерусского церковного пения. Строчная форма.	5	2	4	6	ПК-1 ПК-4	
8	Тема 3.2. Богослужбно-певческие формы западного Средневековья («григорианский хорал»).	5	1	1	2	ПК-1 ПК-4	
Модуль 4. Классические инструментальные музыкальные формы							
9	Тема 4.1. Период.	5	1	1	2	ПК-1 ПК-4	
10	Тема 4.2. Простые формы.	5	2	2	4	ПК-1 ПК-4	
11	Тема 4.3. Форма Adagio.	5	1	1	2	ПК-1 ПК-4	

12	Тема 4.4. Вариационная и вариантная формы.	5	1	1	2	ПК-1 ПК-4	
13	Тема 4.5. Рондо как форма и как жанр.	5	1	1	2	ПК-1 ПК-4	
14	Тема 4.6. Сложная трёхчастная форма.	6	2	2	4	ПК-1 ПК-4	Устный опрос, анализ сочинений
Модуль 5. Сонатная форма, её структура и эволюция							
15	Тема 5.1. Понятие и генезис сонатной формы.	6	1	1	2	ПК-1 ПК-4	
16	Тема 5.2. Классическая сонатная форма.	6	2	2	4	ПК-1 ПК-4	
17	Тема 5.3. Эволюция сонатной формы.	6	1	1	2	ПК-1 ПК-4	Устный опрос, анализ сочинений
Модуль 6. Циклические и музыкально-театральные формы и жанры.							
18	Тема 6.1. Циклические формы.	6	2	2	4	ПК-1 ПК-4	
19	Тема 6.2. Музыкально-театральные жанры и формы.	6	1	1	2	ПК-1 ПК-4	Устный опрос, анализ сочинений
Модуль 7. Полифонические формы.							
20	Тема 7.1. Общие основы полифонии.	6	1	1	2	ПК-1 ПК-4	
21	Тема 7.2. Фуга.	6	2	2	4	ПК-1 ПК-4	Устный опрос, анализ сочинений
Модуль 8. Вокально-хоровые формы.							
22	Тема 8.1. Вокально-хоровые формы Нового времени.	6	2	2	4	ПК-1 ПК-4	
23	Тема 8.2. Вокально-хоровые формы в русской пореформенной	6	2	2	4	ПК-1 ПК-4	Устный опрос, анализ

	(многоголосной) церковно-певческой традиции.						сочинений
Зачёт	6						
Всего по дисциплине			32	32	64		

5.2. Развёрнутый тематический план занятий

Модуль 1. Основные категории науки о музыкальных формах.

Тема 1.1. Введение. Цели и задачи курса анализа. Понятия музыкальной формы, жанра и стиля.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Понятие формы и содержания музыкального произведения. Принцип единства формы и содержания. Содержательные уровни музыкальной формы. Эволюция музыкальных форм как отражение изменения парадигм художественного мышления.

Понятие жанра. Прикладное и «чистое» искусство. Связь формы и жанра музыкального произведения.

Понятие художественного стиля. Разнообразие и эволюция стилистических особенностей. Диалектика общего, единичного и особенного в музыкальной форме как историко-стилевой модели. Культурно-исторический контекст музыкального формообразования.

Понятие анализа музыкальных форм. Цель анализа – выявление особенностей музыкального сочинения на фоне его стилевых и жанровых связей.

Методологические принципы изучения дисциплины.

Тема 1.2. Основные категории общих оснований анализа музыкальных форм.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Сущность и многозначность понятия формы музыкального произведения. Форма как исторически типичная композиция; как реализация индивидуального неповторимого авторского замысла; как совокупность общих принципов строения музыкальных произведений.

Форма как феномен и как предмет. Членораздельность формы. Общее понятие цезуры.

Типы изложения (экспозиционный, срединный, заключительный) и функции частей в форме. Тип изложения материала в его связи со свойствами и функциями частей произведения. Понятие общей композиции музыкального произведения. Диалектика соотношения части и целого.

Модуль 2. Соотношение музыкальной формы и содержания.

Тема 2.1. Музыкальный язык и его структурные элементы (ритм, фактура, гармония, мелодия).

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Структурные элементы произведения:

а) ритмическая сторона:

Ритм в широком смысле как временная структура процесса. Природные предпосылки музыкального ритма. Двигательный и речевой опыт человека в его влиянии на ритмическую организацию.

Ритм в узком смысле как временная организация музыкального процесса. Понятие ритмического рисунка как последовательности единиц организованного музыкального времени различной длительности. Основные понятия тактовой метрики. Метроритмические структуры.

Ритм и гармония. Связь ритма с гармонической функциональностью (акцентность / безакцентность vs. устой / неустой).

б) фактурная сторона:

Фактура как система организации музыкального пространства. Координаты «пространственной» организации музыкального произведения (вертикаль, горизонталь, глубина). Фактурные функции. Классификации фактуры: типы, склады, фактурные рисунки.

Фактурные процессы (уплотнение, разряжение, увеличение и уменьшение объема, включение и выключение голосов, и т.п.) и их композиционные функции. Функциональные и фонические свойства музыкальной ткани.

в) гармоническая сторона:

Основные категории гармонии и их роль в формообразовании. Модальная и тональная гармоническая организация. Тональный план произведения и его связь с формальной структурой.

г) мелодическая сторона:

Мелодия как средоточие музыкальной интонации в классицистской и романтической традициях.

Мелодия как часть целого (главный голос гомофонно-гармонической фактуры) и как комплексное явление. Элементы общего строения мелодии: мелодическое движение, мелодические обороты, мелодическая вершина, кульминация. Виды кульминаций (кульминация-точка, кульминационная зона, местная и центральная, «рассредоточенная», «тихая» и др.). Понятие «золотой пропорции». Синтаксис мелодии.

Мелодия и речь. Различие вокальных и инструментальных типов мелодики. Жанровые и стилевые особенности мелодики. Мелодия и тематизм музыкального произведения.

Тема 2.2. Музыкальное содержание и его специфика.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Специфика музыкального восприятия: его связь с мировоззренческой и религиозной парадигмой. Различие в понимании сущности музыки в Древнем мире, Христианском Средневековье и Новом времени. Методы музицирования: от канонической импровизации к свободной композиции. Синтаксис и семантика музыкального произведения как соотношение его формы и содержания.

Специальное и неспециальное содержание музыкального произведения. Эмоциональный, изобразительный и символический аспекты музыкального содержания. Программность в музыкальной форме. Исторически изменчивая картина мира и её отражение в образах музыкальной семантики.

Корреляция между содержанием и жанрово-стилистическими особенностями произведения. Соотношение между композиторским замыслом и исполнительской интерпретацией. Возможные некорректности интерпретационного процесса.

Тема 2.3. Основные принципы музыкального формообразования.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Музыкальная форма как предмет. Принцип расчленённости. Основные признаки цезуры.

Процессуальные основы музыкального формообразования (повтор, варьирование, вариативность, разработка, сопоставление, производный контраст, прораствание). Форма внутреннего плана и форма внешнего плана.

Процессуальная и конструктивная стороны музыкальной формы в их взаимосвязи. Типическое и уникальное в форме музыкального произведения. Уникальность формы каждого отдельного произведения.

Тема 2.4. Жанровый и стилистический аспекты формообразования и их связь с музыкальным содержанием.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Классификация жанров. Связь собственно музыкальных жанров и жанрового разнообразия других видов искусства. Жанровые системы исторических эпох как целостные образования.

Социальная функция жанра. Жанр как средство культурной коммуникации. Условия бытования жанров.

Связь формы, содержания и жанровых особенностей музыкального произведения. Жанр как источник музыкального тематизма. Понятие жанрового фонда и жанровых средств. Соотношение содержания музыкального произведения и его жанровой спецификации.

Принципы жанрового анализа как составная часть анализа музыкальных форм: определение жанра и жанрового прототипа произведения; отыскание жанровых истоков тематизма; определение связей жанровых особенностей и содержания.

Происхождение термина «стиль». Единство и разнообразие стилистических особенностей (стиль эпохи, национальный стиль, авторский, исполнительский стили). Факторы, определяющие стилистические особенности музыкального произведения.

Стилевой анализ как характеристика стиля эпохи, национальной школы, композитора. Стилистический анализ как выявление индивидуальных особенностей конкретного музыкального произведения с точки зрения его стилистики.

Модуль 3. Текст-музыкальные формы Средневековья.

Тема 3.1. Богослужебно-певческие формы древнерусского церковного пения.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Религиозные и эстетические принципы распева как системы богослужебного пения. Текстовая основа богослужебного распева.

Монодизм, ладомелодический синкретизм, формульность, типизированность как основные его черты. Понятие церковного гласа. Глас и лад. Силлабический, силлабо-мелизматический и мелизматический типы церковного мелоса.

Типология богослужебно-певческих форм. Литургия как форма.

Занятие 2. Строчной принцип и строчные формы. Правила организации строчных форм. Сквозные строчные формы. Рефренные строчные формы. Анализ примеров.

Занятие 3. Циклические формы в культовой монодии. Полирефренность. Анализ примеров.

Тема 3.2. Богослужебно-певческие формы западного Средневековья («григорианский хорал»).

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Происхождение григорианского хорала. Исторические этапы развития (устный, полуустный, письменный). Религиозные и эстетические принципы. Доминирующий фактор слова. Ладовая основа и ритмика григорианского хорала. Псалмодия как базовый композиционный и исполнительский принцип. Респонсорная псалмодия и псалмодия напрямую.

Богослужебно-певческие формы средневекового хорала. Крупные формы (оффичий, месса). Структура мессы. Функции частей мессы. Антифонно-рефренная композиция мессы. Малые формы (градуалы, респонсории, аллилуйи). Связь формальных, жанровых и стилистических особенностей «григорианского хорала».

Модуль 4. Классические инструментальные музыкальные формы.

Тема 4.1. Период

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Период как базовая классическая музыкальная форма. Значение и происхождение термина. Понятие периода.

Структура периода. Метрический восьмитакт. Классификация периодов: структурная (количество и метрическое соотношение предложений); тематическая (контрастный / неконтрастный; повторного / неповторного строения, и т.п.); тонально-гармоническая (модулирующий / однотональный). Роль тематизма и гармонии в формировании внутренней структуры периода.

Жанрово-стилистическая классификация периодов (ренессансный песенно-танцевальный метрический период, барочный развёрнутый период, классицистский сквозной период, период как романтическая миниатюра).

Период в вокальной музыке. Период в духовной музыке. Анализ примеров.

Тема 4.2. Простые формы.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Определение и классификация простых форм. Принципы классификации (количество частей, наличие репризы, тематическое соотношение частей, повторность, тональный план). Различение понятий «простой формы» и «малой формы».

Простая двухчастная форма: определение и строение. Безрепризная и репризная простая двухчастная форма. Двойная простая двухчастная форма. Сфера применения двухчастных форм. Зеркальная (в тональном плане) и параллельная (в тематической организации) симметрия частей двухчастной

формы. Роль логики гармонического движения в организации простых форм. Анализ примеров.

Занятие 2. Простая трёхчастная форма: ее структура (вступление, экспозиция, середина, реприза, кода). Виды реприз (полная, неполная, функционально-подобная, структурно превышающая, реприза на новой теме, рассредоточенная, и т.п.). Тонально-гармонический план соотношения частей простой трёхчастной формы. Двойная и тройная трёхчастные формы. Черты других форм в простой трёхчастной форме. Анализ примеров.

Тема 4.3. Форма Adagio.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Форма Adagio как самостоятельный структурный тип. Жанровое применение формы Adagio. Определение и структура, тональный план. Черты сонатности в форме Adagio. Трактовка формы Adagio как особой разновидности простой трёхчастной формы. Анализ примеров.

Тема 4.4. Вариационная и вариантная формы.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Принцип вариационности. Вариации: понятие, определение, классификация. Происхождение жанра и формы вариаций. Характеристика темы. Способы варьирования и приёмы развития.

Разновидности вариаций: а) орнаментально-фигурационные; б) жанрово-характерные (вариационная сюита); в) остинатные – вариации на выдержанную мелодию и на basso ostinato. Соединение разных типов варьирования в произведении. Анализ примеров.

Занятие 2. Вариантная форма, её отличие от вариационной. Вариантная форма в русском богослужебном пении. Специфика вариаций на soprano ostinato (Глинкинских вариаций).

Сравнительный анализ вариаций в классицистской и романтической музыке. Характерные и свободные вариации. Романтическое переосмысление соотношения темы и вариаций. Новые приёмы развития.

Двойные вариации. Вариации с темой в конце. Анализ примеров.

Тема 4.5. Рондо как форма и как жанр.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Рондо как понятие. Песенно-танцевальный генезис рондо и его историческое развитие. Рондо французских клавесинистов, рондо Ф.-Э. Баха,

«простое рондо» венских классиков, романтическое рондо, рондо в XX веке. Принцип рондальности, его действие в других формах.

Структура и структурные разновидности рондо (нечётное – чётное, рондо с добавленным рефреном и др.).

«Куплетное» рондо. Область распространения и сфера применения. Характеристика структуры, тонального плана, фактуры, тематизма.

Рондо-соната: структура и разновидности. Рондообразные формы (составные формы с несколькими трио, рефранные формы). Анализ примеров.

Тема 4.6. Сложная трёхчастная форма.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Сложная трёхчастная форма: определение, применение, строение. Структура сложной трёхчастной формы (вступление, первая часть, вторая часть – трио / эпизод, реприза, кода). Сложная трёхчастная форма da capo. Тональный план классической сложной трёхчастной формы. Анализ примеров.

Занятие 2. Сложная трёхчастная форма с повтором частей. Двойная сложная трёхчастная форма. Промежуточные формы между простой и сложной трёхчастной формой. Сложная трёхчастная с чертами иных форм. Анализ примеров.

Модуль 5. Сонатная форма, её структура и эволюция.

Тема 5.1. Понятие и генезис сонатной формы.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Общие эстетические принципы. Происхождение, предтечи, прототипы. Риторическая ораторская диспозиция как основание сонаты. Многообразие жанровых проявлений: sonata da chiesa, sonata da camera. Бытование в прикладной и неприкладной инструментальной музыке. Соната как сюита и как производное от барочной двухчастной формы. Черты барочной сонаты: двухчастность, развёртывание на основе логики тонального плана, относительная самостоятельность тонального и тематического уровней. Варианты тематической организации: однотемность, тематическая однородность, многотемность. Процесс эволюции барочной сонаты в классическую. Анализ примеров.

Тема 5.2. Классическая сонатная форма.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Определение и области применения классической сонатной формы. Основные драматургические типы сонатной формы у венских классиков.

Структура сонатной формы. Экспозиция, разработка, реприза. Роль интродукции и коды.

Структура экспозиции. Главная, связующая, побочная и заключительная партии. Связь структуры с тональным планом произведения. Анализ примеров.

Занятие 2. Виды сонатной формы: с двойной экспозицией, без разработки, с эпизодом вместо разработки, рондо-соната. Сонатная форма с ненормативными сокращениями. Жанровое применение разновидностей сонатной формы. Анализ примеров.

Тема 5.3. Эволюция сонатной формы.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Эволюция сонатной формы в XIX веке. Сонатная форма в творчестве композиторов-романтиков. Сонатная форма в русском симфонизме (Бородин, Чайковский). Принципы эпического и драматического симфонизма.

Производные и смешанные формы: сонатно-вариационная, сонатно-сюитная, и т. п. Контрастно-составная форма. Фантазия и рапсодия как примеры смешанных форм. Анализ примеров.

Модуль 6. Циклические и музыкально-театральные формы и жанры.

Тема 6.1. Циклические формы.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Понятие циклической формы. Дискретность / континуальность как два основных взаимоисключающих принципа построения цикла. Классификация циклических форм. Программность в циклических формах.

Сонатно-симфонический цикл: генезис и эволюция. Барочные формы – предшественники сонатно-симфонического цикла: старинная соната, старинный концерт, concerto grosso. Структура и драматургия сонатно-симфонического цикла. Сжатие классического цикла в одночастную форму (листовская симфоническая поэма). Анализ примеров.

Занятие 2. Сюитный цикл: происхождение и принципы построения. Старинная сюита: базовые танцы, их последовательность, логика прогрессирующего контраста. Элементы цикла, вносящие в него единство: тональные и интонационные. Вступительные и вставные номера сюиты.

Эволюция сюиты как формы и жанра. Новая сюита. Программные и непрограммные сюитные циклы. Вокальные и хоровые циклы. Сравнение сюитного и сонатно-симфонического циклов. Анализ примеров.

Тема 6.2. Музыкально-театральные жанры и формы.
Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Музыкальная декламация. Виды музыкальной декламации: «сухой» речитатив, мелодический речитатив, ариозо.

Опера: специфика жанра. Типы опер. Принципы структурной организации: номерной и сквозной. Общие закономерности связи и соотношения оперы и драмы. Музыкальная композиция оперы как целостного произведения. Функционирование базовых вокальных и инструментальных форм в опере.

Музыка и танец. Балет как вид искусства. Эстетика балета и её эволюция. Жанровая типология балетов. Структура балетного спектакля. Классический академический большой балет и современная симфоническая балетная драма. Анализ примеров.

Модуль 7. Полифонические формы.

Тема 7.1. Общие основы полифонии. Основные полифонические жанры и формы.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Общие основы полифонической музыки. Определение полифонии. Базовая черта полифонической музыки: континуальность. Общие принципы контрапункта. Понятие строгого и свободного письма.

Простой и сложный контрапункт. Классификация сложных контрапунктов. Имитационная полифония: определение, построение, область применения. Канон: определение и способы сочинения. Виды канонов: двойные, конечные и бесконечные, и т. д. Область применения канонической имитации.

Основные полифонические жанры и их особенности. Инвенции, хоральные обработки, прелюдии, ричеркар, канцона, токката.

Тема 7.2. Фуга.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Фуга как основной жанр полифонической музыки. Определение. Происхождение. Общий план структуры.

Экспозиция: противосложение, связки. Порядок вступления голосов. Граница экспозиции. Контрэкспозиция.

Средняя часть. Принципы организации и развития музыкального материала.

Реприза, кода, интермедия, стретта.

Занятие 2. Виды фуг. Двойные, тройные, четверные фуги. Фугетта и фугато. Схема фуги. Область применения фуг. Использование фугированных форм в произведениях с доминирующим гомофонно-гармоническим складом. Анализ примеров.

Модуль 8. Вокально-хоровые формы.

Тема 8.1. Вокально-хоровые формы Нового времени

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Историческая эволюция и историческое место вокальных форм. Соотношение формы и содержания в вокальных формах. Роль текста в вокальных формах Нового времени. Влияние стихотворного метра и размера на музыкальный текст произведения. Отношение музыки и текста как «равных партнёров».

Методы анализа вокальных и хоровых произведений. План анализа. Жанровый диапазон вокально-хоровых форм.

Собственно вокальные формы (классификация). Куплетный и сквозной принципы.

Занятие 2. Куплетная (строфическая) форма как базовая форма вокальной музыки: её разновидности. Куплетная форма в песне и романсе. Запевно-припевная разновидность. Соотношение куплета и припева. Куплетно-вариационная форма. Куплетно-вариантная форма.

Формы сквозного типа. Сквозная строфическая форма (репризная, безрепризная, с репризным включением). Сквозная нестрофическая форма. Разновидности сквозной нестрофической формы: контрастная и неконтрастная. Рефренная и полирефренная формы. Малая одночастная сквозная, простая двухчастная с новой темой, сложная двухчастная безрепризная, строчная формы. Смешанные и модулирующие формы.

Связь классических инструментальных форм и вокальной музыки. Анализ примеров.

Тема 8.2. Вокально-хоровые формы в русской пореформенной (многоголосной) церковно-певческой традиции.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Литургический контекст применения вокально-хоровых форм в церковно-певческой традиции. Смена парадигм в системе русского богослужебного пения во второй половине XVII века. Концертность в музыке Нового времени, жанр церковного концерта. Строчной принцип в многоголосных песнопениях. Редукция системы осьмогласия, ротационно-формульная техника. Разрушение принципа распева как системы иерархического единства церковного мелоса. Интонационно-гармоническая типизация и жанрово-стилевой эклектизм в новой традиции. Анализ примеров.

Занятие 2. Наиболее употребительные в церковно-певческих композициях собственно вокальные и классические инструментально-вокальные формы Нового времени. Их реализация с каноническим текстом и взаимодействие со строчным принципом формообразования. Индивидуальная форма как возможный результат этого взаимодействия. Анализ примеров.

1. Фонд оценочных средств

6.1. Материалы для проведения промежуточной аттестации

Перечень зачётных вопросов:

1. Форма в музыкальном произведении: явление и понятие. Цели и основные принципы анализа музыкальных форм.
2. Музыкальное содержание и его специфика.
3. Основные структурные элементы организации музыкального языка и произведения.
4. Жанр в музыке. Классификация жанров. Жанровый анализ.
5. Стиль в музыке. Стилевой анализ.
6. Функции частей музыкального произведения. Типы изложения музыкального материала.
7. Богослужебно-певческие формы древнерусского церковного пения.
8. Богослужебно-певческие формы западного Средневековья («григорианский хорал»).
9. Вокально-хоровые формы Нового времени.
10. Вокально-хоровые формы в русской пореформенной (многоголосной) церковно-певческой традиции.
11. Период. Термин, понятие, классификация.
12. Простые формы. Жанровые истоки, структурные разновидности.
13. Форма Adagio.
14. Вариации: принцип и форма. Структурная и историческая типология.
15. Рондо: жанр, принцип, форма. Структурная и историческая типология.
16. Сложная трёхчастная форма.

17. Сонатная форма, её структура и эволюция.
18. Циклические формы.
19. Музыкально-театральные жанры и формы.
20. Основные полифонические жанры и формы.

Примерный образец зачётного билета:

Билет №1.

1. Теоретический вопрос: «Жанр в музыке; классификация жанров; методика жанрового анализа произведения».
2. Произведение для анализа: Чайковский П. И. «Баба-Яга» из «Детского альбома».

1.2. Общие требования к зачёту.

Формой *промежуточной аттестации* учащихся по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» является дифференцированный зачёт.

Зачётные требования в теоретической части включают все темы, пройденные в соответствии с тематическим планом. Помимо этого, ответы содержат практическую часть, ориентированную на целостный анализ музыкального произведения.

Устный зачёт состоит из двух частей:

- ответ на теоретический вопрос;
- целостный анализ одного крупного нескольких небольших музыкальных произведений, предпочтительно духовных песнопений и сочинений классиков романтического направления.

6.3. Критерии оценки.

Для получения зачёта необходимы: ориентация в проблематике курса, полнота выполнения задания, знание теоретических источников.

№ п/п	Критерии	1 оценочная единица	2 оценочных единицы	3 оценочных единицы	4 оценочных единицы
1	Полнота выполнения задания	отсутствует	слабая	хорошая	отличная
2	Стиль изложения и общая лексика	плохой стиль, скудная лексика	удовлетворительный	хороший	отличный
3	Понятийный	не владеет	владеет	владеет	владеет

	аппарат		слабо	хорошо	отлично
4	Навыки аналитического рассмотрения материала	отсутствуют	слабые	хорошие	отличные
5	Знание источников	отсутствует	слабое	хорошее	отличное
6	Общая эрудиция	отсутствует	слабая	хорошая	отличная

Общий балл (от «2» до «5») выставляется, исходя из суммы оценочных единиц:

«5» – 21-24 оцен. ед.

«4» – 17-20 оцен. ед.

«3» – 13-16 оцен. ед.

«2» – 12 оцен. ед.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. М., 1972.
2. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978.
3. Вопросы музыкальной формы: Сб. ст./ Под редакцией В. Протопопова. М., 1966. Вып. 1. 1972. Вып. 2.
4. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979.
5. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М., 1976.
6. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
7. Ройтерштейн М. Музыкальный язык. М., 1974.
8. Способин И. Музыкальная форма. М., 1972
9. Холопов Ю. Н. Музыкальные формы классической традиции. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2012. – 564 с.
10. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013. – 496 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины.

- <http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR>
- <http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html>
- <http://notes.tarakanov.net/>

- <http://classic.chubrik.ru/>
- <http://www.scorser.com/>