

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»

Кафедра теории и истории музыки

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной
и научной работе

Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация Фортепиано

Квалификация выпускника:

Концертный исполнитель, Преподаватель

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

Рабочую программу разработали:

Луккина Г.У., доктор искусствоведения, профессор,
заведующая кафедрой теории и истории музыки

Москва 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

Кафедра теории и истории музыки

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной и научной работе

_____ **Никодимов И.Ю.**

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Специальность:
53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация Фортепиано

Квалификация выпускника:
Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

Рабочую программу разработала:
Лукина Г.У., доктор искусствоведения, профессор,
заведующая кафедрой теории и истории музыки

Москва 2023

Содержание

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов понятия о целостном анализе музыкального произведения на примерах русской и европейской музыки; о роли анализа музыкальных произведений в общем комплексе музыкальных средств и его стилевых направлений.

Основные задачи дисциплины:

1. изучение основных подходов к пониманию места анализа музыкальных произведений в музыкальном искусстве и науке
2. формирование навыков анализа и интерпретации универсальных и особенных сторон музыкального произведения в пределах разных композиторских стилей
3. практическое овладение средствами анализа музыкального произведения, связанными с учебными заданиями.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: историю современной музыки в контексте истории культуры, существующие в современной музыке стили Уметь: распознавать музыкальные произведения современных композиторов на слух и по нотному тексту распознавать стилистическую принадлежность в музыкальном произведении при ознакомлении с ним на слух и по нотному тексту, и применять полученные знания в профессиональной деятельности Владеть: пониманием особенностей развития современного музыкального искусства в контексте художественной культуры навыками устного и письменного изложения вопросов специфики техник современной композиции, навыками исполнения и записи музыки современных композиторов	5 – 6 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану, дисциплина «Анализ музыкальных произведений» изучается в 5 и 6 семестрах 3 курса.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр	
		5	6
Общая трудоёмкость дисциплины	3 (108)	1 (36)	2 (72)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	66	34	32
- лекции (Л)	33	17	16
- семинарские занятия (СЗ)			
- практические занятия (ПЗ)	33	17	16
- индивидуальные занятия (ИЗ)			
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	42	2	40
- курсовая работа (проект)			
- контрольная работа			
- доклад (реферат)			
Вид промежуточной аттестации	Зачет, ЗаО	Зачет	ЗаО

5. Содержание и структура дисциплины

№ пп	Темы дисциплины	Трудоёмкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук	СР С
1	Тема 1. Понятие музыкального произведения.	6	2		2			2
2	Тема 2. Музыкальный жанр.	6	2		2			2
3	Тема 3. Музыкальная драматургия.	6	2		2			2
4	Тема 4. Музыкальный стиль.	6	2		2			2
5	Тема 5. Система музыкально-выразительных средств. Музыкальная фактура.	6	2		2			2
6	Тема 6. Музыкальная форма. Тематизм. Тематическое развитие.	6	2		2			2
7	Тема 7. Форма периода.	6	2		2			2
8	Тема 8. Простые формы.	6	2		2			2
9	Тема 9. Сложные формы.	6	2		2			2
10	Тема 10. Рондо и рондообразные формы.	7	2		2			3
11	Тема 11. Вариации и вариационные циклы.	7	2		2			3
12	Тема 12. Сонатная форма.	7	2		2			3
13	Тема 13. Рондо-соната.	5	1		1			3
14	Тема 14. Смешанные, свободные, модулирующие музыкальные формы.	7	2		2			3
15	Тема 15. Циклические формы. Контрастно-составные формы.	7	2		2			3
16	Тема 16. Вокальные музыкальные формы.	7	2		2			3
17	Тема 17. Техники в музыке XX – XXI веков.	7	2		2			3
	Всего часов	108	33		33			42

**Раздел I. Основные категории музыкального искусства:
жанр, стиль, тематизм, музыкально-выразительные средства. Музыкальная фактура и
музыкальная форма.**

Тема 1. Понятие музыкального произведения.

Музыкальное произведение и импровизация. История нотописы. Композитор, исполнитель, слушатель.

Понятие контекста, текста, подтекста. Множественность исполнительских интерпретаций. Многозначность музыкального текста.

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

Тема 2. Музыкальный жанр.

Иерархическое строение системы жанров. Историческая эволюция.

Истоки европейской музыки.

Первичные и вторичные жанры. Внешние и внутренние слои жанра.

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

Тема 3. Музыкальная драматургия.

Образно-смысловые процессы в музыке.

Понятие эпоса, лирики, драмы, контраста и конфликта в музыке. Отражение их в музыкальных формах и жанрах.

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

Тема 4. Музыкальный стиль.

Многоаспектность стилевой системы.

Исторический, национальный и индивидуальный стиль. Аксиологический аспект.

Понятия стилизации, цитирования, аллюзии, коллажа. Полистилистика.

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

Тема 5. Система музыкально-выразительных средств.

Музыкальная фактура.

Элементарные и сложные виды выразительных средств.

Акустические свойства звуков. Теория Н.А. Гарбузова.

Сложные системы – фактура, форма. Фактура: рисунки, склады, виды.

Структурный, колористический аспекты. Исполнительский аспект.

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

Тема 6. Музыкальная форма. Тематизм. Тематическое развитие.

Принципы повтора и контраста. Логика imt.

Иерархическое строение музыкальной формы. Скрытая форма второго плана.

Виды музыкальных форм в европейской музыке.

Типы тематизма. Виды развития темы.

Разделы и их функции в музыкальной форме.

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

Раздел II. Понятие тематического контраста в музыке. Музыкальные форма на основе тематического контраста.

Тема 7. Форма периода.

Период эпохи классицизма. Структура периода. Виды и разновидности.

Период эпохи барокко. Период эпохи романтизма.

Художественные возможности формы периода.

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

Тема 8. Простые формы.

Функции разделов в простых формах. Тип контраста.

Виды форм и способы их развития.

Простая двухчастная форма. Простая трехчастная форма.

Художественные возможности простых форм.

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

Тема 9. Сложные формы.

Функции разделов в сложных формах. Понятие тематического контраста.

Виды сложных форм. Сложная трехчастная форма.

Сложная двухчастная форма и ее применения в вокальной и инструментальной музыке.

Место сложных форм в крупных циклических сочинениях.

Художественные возможности сложных форм.

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

Тема 10. Рондо и рондообразные формы.

Исторические истоки формы рондо.

Классификация рондо. Типы контраста, структура.

Рондо эпохи барокко. Рондо эпох классицизма и романтизма.

Место рондо в циклах. Рондообразные формы.

Художественные возможности формы рондо.

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

Тема 11. Вариации и вариационные циклы.

Классификации: строгие и свободные вариации.

Оstinатные, фигурационные, жанровые виды вариационной формы.

Приемы варьирования. Вариантность. Однотемные и многотемные вариации.

Особенности вариационных циклов: скрытая форма второго плана.

Художественные возможности формы вариаций.

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

Раздел III. Понятие драматургического конфликта в музыке. Музыкальные формы на основе драматургического конфликта.

Усложненные виды музыкальных форм. Обзор музыкальных техник XX-XXI веков.

Тема 12. Сонатная форма.

Исторические истоки сонатной формы. Роль жанра оперы в становлении сонатной формы.

Структура и функции разделов сонатной формы. Эволюция сонатной формы. Классическая соната.

Разновидности сонатной формы: старинная соната, соната без разработки, симфонические и камерные сонаты, инструментальный концерт, программность в сонатной форме.

Художественные возможности сонатной формы.

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

Тема 13. Рондо-соната.

Структура формы рондо-сонаты. Сочетание признаков рондо и сонаты. Место рондо-сонаты в циклических формах.

Исторические этапы развития формы.

Художественные возможности формы рондо-сонаты.

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

Тема 14. Смешанные, свободные, модулирующие музыкальные формы.

Основные типы сочетаний формообразующих принципов.

Смешанные формы на основе сонатного принципа: слияние симфонического цикла в одночастную композицию.

Слияние сонатного и вариационного принципов. Свободные формы и их виды. Фантазии и импровизации.

Художественные возможности усложненных видов форм.

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

Тема 15. Циклические формы. Контрастно-составные формы.

Инструментальные и вокальные циклы. Способы связи между частями.

Исторические разновидности: танцевальная сюита барокко; симфонические камерные ансамбли классицизма и романтизма; роль фортепианных циклов XIX – XX веков.

Виды вокальных циклов. Мессы, оратории. Камерные вокальные циклы. Сюиты на основе музыки к балетам и кинофильмам.

Художественные возможности циклических и контрастно-составных форм.

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

Тема 16. Вокальные музыкальные формы.

Синтетические виды жанров: музыка и поэзия. Соотношение вокальной мелодии, аккомпанемента, слова.

Прозаические тексты.

Жанры народной и профессиональной музыки.

Опера. Оркестр в операх.

Художественные возможности вокальных музыкальных форм.

Практическое применение знаний и навыков при выполнении аналитических заданий, подготовке устных сообщений и докладов, курсовых работ и рефератов, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

Тема 17. Техники в музыке XX – XXI веков.

Виды музыкальных техник в XX – начале XXI вв. Понятие о серийной и сериальной музыке.

Конкретная музыка. Сонорика.

Электронная и компьютерная музыка.

Минимализм. Алеаторика. Полистилистические тенденции в разных музыкальных жанрах.

Виды современной нотопис.

Перспективы эволюции развития музыкального искусства.

Художественные возможности техник современной музыки.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы

Выполнение аналитических заданий, сочинений собственных пьес по темам дисциплины.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозны, философским	Знать: историю современной музыки в контексте истории культуры, существующие в современной музыке стили Уметь: распознавать музыкальные произведения современных композиторов на слух и по нотному тексту распознавать стилистическую принадлежность	5(«отлично»)	Выполнен полный объем работы, отвечающий всем требованиям данного этапа обучения	1. Музыкальные жанры разных видов. 2. История, признаки, художественные возможности музыкальных жанров.. 3. Музыкальная драматургия. 4. Лирическая, эпическая, драматическая основы и их особенности в музыке. 5. Стиль и полистилистика. 6. Музыкальная фактура. Общая характеристика. 7. Структура и художественные возможности музыкальной фактуры. 8. Понятие типа, склада, рисунка в музыкальной фактуре. 9. Основные виды
		4(«хорошо»)	Выполнено 75% работы. Оценка отражает грамотный ответ, с небольшими недочётами. Пьеса имеет небольшие недочеты	
		3(«удовлетворительно»)	Выполнено 50% работы. Ответ с большим количеством недочетов. Пьеса	

и и эстетическими идеями конкретного исторического периода	в музыкальном произведении при ознакомлении с ним на слух и по нотному тексту, и применять полученные знания в профессиональн ой деятельности Владеть: пониманием особенностей развития современного музыкального искусства в контексте художественной культуры навыками устного и письменного изложения вопросов специфики техник современной композиции, навыками исполнения и записи музыки современных композиторов		не отвечает поставленным требованиям	музыкальной фактуры в творчестве композиторов классической эпохи. 10. Основные виды музыкальной фактуры в творчестве композиторов романтической эпохи. 11. Тематизм. Общая характеристика. 12. Виды тематического развития. 13. Музыкальная форма как базовый компонент музыкального произведения. 14. Период и его виды. 15. Историческая эволюция формы периода. 16. Простые формы, их особенности и эволюция. 17. Сложные формы. Виды реприз. 18. Сложные формы. Виды средних частей. 19. Особенности двухчастной сложной формы. 20. Форма рондо и ее исторические корни. 21. Форма рондо в эпоху барокко. 22. Форма рондо в эпоху классиков и романтиков. 23. Форма вариаций. Виды и эволюция. 24. Вариации в творчестве русских композиторов. 25. Вариации в творчестве зарубежных композиторов. 26. Скрытая форма второго плана. 27. Сонатная форма: истоки, эволюция, разновидности. 28. Старинная сонатная форма и соната без разработки. 29. Форма инструментального концерта. 30. Смешанные, циклические и свободные формы.
		2 («неудовл етворитель но»)	Выполнено менее 50% работы. Ответы и доклады неудовлетворител ьные, пьесы отсутствуют.	
		Зачтено	Выполнено более 50% работы. Оценка отражает грамотный ответ, с небольшими недочётами. Пьеса имеет небольшие недочеты	
		Не зачтено	Выполнено менее 50% работы. Ответы и доклады неудовлетворител ьные, пьесы отсутствуют.	

7.2. Перечень тем для устного опроса

Тема 1. Понятие музыкального произведения.

1. Музыкальное произведение и импровизация.
2. История нотописси.
3. Композитор, исполнитель, слушатель.
4. Понятие контекста, текста, подтекста.
5. Множественность исполнительских интерпретаций.
6. Многозначность музыкального текста.

Тема 2. Музыкальный жанр.

1. Иерархическое строение системы жанров.
2. Историческая эволюция музыкальных жанров.
3. Истоки европейской музыки.
4. Первичные и вторичные жанры.
5. Внешние и внутренние слои жанра.

Тема 3. Музыкальная драматургия.

1. Образно-смысловые процессы в музыке.
2. Понятие эпоса, лирики, драмы.
3. Понятие контраста в музыке.
4. Понятие конфликта в музыке.
5. Отражение их в музыкальных формах и жанрах.

Тема 4. Музыкальный стиль.

1. Многоаспектность стилевой системы.
2. Исторический, национальный и индивидуальный стиль.
3. Аксиологический аспект.
4. Понятия стилизации, цитирования, аллюзии, коллажа.
5. Полистилистика.

Тема 5. Система музыкально-выразительных средств.

Музыкальная фактура.

1. Элементарные и сложные виды выразительных средств.
2. Акустические свойства звуков.
3. Теория Н.А. Гарбузова
4. Сложные системы – фактура, форма.
5. Фактура: рисунки, склады, виды.
6. Структурный, колористический аспекты.
7. Исполнительский аспект.

Тема 6. Музыкальная форма. Тематизм.

Тематическое развитие.

1. Принципы повтора и контраста
2. Логика imt.
3. Иерархическое строение музыкальной формы
4. Скрытая форма второго плана.
5. Виды музыкальных форм в европейской музыке.
6. Типы тематизма
7. Виды развития темы.
8. Разделы и их функции в музыкальной форме.

Тема 7. Форма периода.

1. Период эпохи классицизма.
2. Структура периода.
3. Виды и разновидности периода.
4. Период эпохи барокко.
5. Период эпохи романтизма.

6. Период в инструментальной и вокальной музыке.
7. Художественные возможности формы периода.

Тема 8. Простые формы.

1. Функции разделов в простых формах.
2. Тип контраста.
3. Виды простых форм.
4. Способы тематического развития.
5. Простая двухчастная форма
6. Простая трехчастная форма.
7. Художественные возможности простых форм.

Тема 9. Сложные формы.

1. Функции разделов в сложных формах
2. Понятие тематического контраста.
3. Виды сложных форм.
4. Виды средних разделов сложных форм.
5. Виды реприз в сложных формах.
6. Сложная трехчастная форма.
7. Сложная двухчастная форма и ее применения в вокальной и инструментальной музыке.
8. Место сложных форм в крупных циклических сочинениях.
9. Художественные возможности сложных форм.

Тема 10. Рондо и рондообразные формы.

1. Исторические истоки формы рондо.
2. Классификация рондо.
3. Типы контраста, структура.
4. Рондо эпохи барокко.
5. Рондо эпохи классицизма.
6. Рондо эпохи романтизма.
7. Место рондо в циклах.
8. Рондообразные формы.
9. Художественные возможности формы рондо.

Тема 11. Вариации и вариационные циклы.

1. Классификации: строгие и свободные вариации.
2. Оstinатные вариации. Пассакалия. Чакона. Русские вариации.
3. Фигурационные вариации.
4. Жанровые виды вариационной формы.
5. Приемы варьирования.
6. Особенности русских и западноевропейских вариаций.
7. Понятие вариантности.
8. Однотемные и многотемные вариации.
9. Особенности вариационных циклов: скрытая форма второго плана.
10. Художественные возможности формы вариаций.

Тема 12. Сонатная форма.

1. Исторические истоки сонатной формы.
2. Роль жанра оперы в становлении сонатной формы.
3. Структура и функции разделов сонатной формы.
4. Эволюция сонатной формы
5. Классическая соната.
6. Разновидности сонатной формы.
7. Старинная соната.
8. Соната без разработки.
9. Симфонические и камерные сонаты.
10. Инструментальный концерт.

11. Программность в сонатной форме
12. Художественные возможности сонатной формы.

Тема 13. Рондо-соната.

1. Структура формы рондо-сонаты.
2. Сочетание признаков рондо и сонаты.
3. Место рондо-сонаты в циклических формах.
4. Исторические этапы развития формы.
5. Художественные возможности формы рондо-сонаты.

Тема 14. Смешанные, свободные, модулирующие музыкальные формы.

1. Основные типы сочетаний формообразующих принципов.
2. Смешанные формы на основе сонатного принципа.
3. Принцип слияния симфонического цикла в одночастную композицию в творчестве Ф. Листа.
4. Слияние сонатного и вариационного принципов.
5. Смешанные формы в творчестве М. Глинки.
6. Свободные формы и их виды.
7. Фантазии и импровизации.
8. Художественные возможности усложненных видов форм.

Тема 15. Циклические формы. Контрастно-составные формы.

1. Инструментальные и вокальные циклы
2. Способы связи между частями.
3. Исторические разновидности: танцевальная сюита барокко.
4. Симфонические камерные ансамбли классицизма и романтизма.
5. Роль фортепианных циклов XIX – XX веков.
6. Виды вокальных циклов.
7. Мессы, оратории.
8. Камерные вокальные циклы.
9. Сюиты на основе музыки к балетам и кинофильмам.
10. Художественные возможности циклических и контрастно-составных форм.

Тема 16. Вокальные музыкальные формы.

1. Синтетические виды жанров: музыка и поэзия.
2. Соотношение вокальной мелодии, аккомпанемента, слова.
3. Прозаические тексты.
4. Жанры народной и профессиональной музыки.
5. Опера.
6. Оркестр в операх.
7. Художественные возможности вокальных музыкальных форм.

Тема 17. Техники в музыке XX – XXI веков.

1. Виды музыкальных техник в XX – начале XXI вв.
2. Понятие о серийной и сериальной музыке.
3. Конкретная музыка
4. Сонорика.
5. Электронная и компьютерная музыка.
6. Минимализм.
7. Алеаторика
8. Полистилистические тенденции в разных музыкальных жанрах.
9. Виды современной нотопис.
10. Перспективы эволюции развития музыкального искусства.
11. Художественные возможности техник современной музыки.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» используются практические задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- *устные опросы по предложенным темам;*
- *подготовка выступлений с анализом заданных произведений;*
- *сочинение собственных пьес по изучаемым темам*

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности используются следующие виды контроля:

- *Зачет в комбинированной форме:*
 - *в устной форме – ответы на вопросы в билете;*
 - **в исполнительской форме – игра на фортепиано или на другом инструменте собственных пьес, сочиненных студентами по тематике курса;**
 - **в форме показа – целостный анализ предложенного произведения;**
- *Зачет с оценкой в комбинированной форме:*
 - *в устной форме – ответы на вопросы в билете;*
 - **в исполнительской форме – игра на фортепиано или на другом инструменте собственных пьес, сочиненных студентами по тематике курса;**
 - **в форме показа – целостный анализ предложенного произведения.**

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная учебно-методическая литература

1. Задерацкий В. Музыкальная форма. М.: Музыка, 2008. Вып. 1. 526 с. Вып. 2. 498 с.
2. Протопопов В. История сонатной формы в русской музыке. М.: Музыка, 2010. 437 с.

8.2. Дополнительная учебная литература

3. Способин И. Музыкальная форма. Учебник общего курса анализа. М.: Музыка, 2007. 208 с.
4. Холопов Ю. Введение в музыкальную форму. М.: НИЦ МГК, 2008. 431 с.
5. Холопов Ю. Музыкальные формы классической традиции. Статьи, материалы. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2012. 563 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Арановский М.Г. Синтаксическая структура мелодии. Исследование. Москва: Музыка, 1991. – 320 с. - Электронный ресурс. – Режим доступа: www.twirpx.com > ... > Музыкальное искусство > Теория музыки
2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. В 2 книгах. Ред. вступ. ст.и комм. Е.М. Орловой. Л.: Музыка, 1971. 376 с. - Электронный ресурс. – Режим доступа: www.twirpx.com > ... > Музыкальное искусство > Теория музыки
3. Вашкевич Н.Л. Семантика музыкальной речи. Музыкальный синтаксис. Словарь музыкальных форм. Тверь, 2006. - Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.twirpx.com/file/639968/>
4. Лаврентьева И.В. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений М.: Музыка, 1978 г. - 77 с. - Электронный ресурс. – Режим доступа: www.twirpx.com > ... > Музыкальное искусство > Теория музыки
5. Мазель Л. О мелодии. Монография. М.: Государственное музыкальное издательство, 1952. 300 с. - Электронный ресурс. – Режим доступа: www.twirpx.com > ... > Музыкальное искусство > Теория музыки
6. Пэрриш К., Оул Д. Образцы музыкальных форм от григорианского хора до И.С.

Баха - Электронный ресурс. – Режим доступа:

http://nashaucheba.ru/v36629/пэрриш_к.,_оул_д._образцы_музыкальных_форм_от_григор_ианского_хорала_до_и.с._баха

7. Скребкова-Филатова М.С. Фактура в музыке: Художественные возможности. Структура. Функции. М.: Музыка. 1985. 285 с. - Электронный ресурс. – Режим доступа: www.twirpx.com > ... > Музыкальное искусство > Теория музыки
8. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература», 496 с. - Электронный ресурс. – Режим доступа: www.twirpx.com > ... > Музыкальное искусство > Теория музыки

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины «Анализ музыкальных произведений» для студентов осуществляется в виде лекционных и практических занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к устным ответам.

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, пособий, справочников.

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или экзамена.

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов.

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользоваться чужими конспектами.

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать!

Базовые рекомендации:

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, старайтесь понять логику лектора;
- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;
- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;
- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;
- создайте свою систему сокращения слов;
- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую информацию;
- дополняйте материал лекции информацией;
- задавайте вопросы лектору;
- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы.

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях:

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень пригодится в будущей профессиональной деятельности.
- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои

знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично?

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы «вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже интереснее для самого себя.

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча к чему-то «придаться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем – это прекрасная основа для диалога (в данном случае – для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано «демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем специалиста.

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове – это верный признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории?

Правила конспектирования на лекциях:

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: важно уловить главную мысль и основные факты.

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам).

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, потом разобраться с этими сокращениями).

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неудобно и вместо того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это

сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели рассказывают о подобных случаях).

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуются работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);

Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);

Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия);

JAWS forWindows 2018 - (прог. экранного (речевого) доступа, вывод информации на дисплей Брайля (лицензия);

DBT 12.3 Duxbury Braille Translator (транслятор текста в Брайль) (лицензия);

NVDA (прог. экранного (речевого) доступа (Беспл.).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др.
2. Фортепиано и другие музыкальные инструменты
3. Учебные пособия.
4. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.
5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
6. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.

Рабочая программа «Анализ музыкальных произведений» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация Фортепиано) и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация Фортепиано).

Рабочая программа дисциплины «Анализ музыкальных произведений» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и истории музыки «31» августа 2023 г протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 г

«31» августа 2023 г

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ от «31» августа 2023 г, протокол № 7.

Рабочую программу разработал:

Доктор искусствоведения, профессор _____ Лукина Г.У.

Заведующая кафедрой теории и истории музыки,
доктор искусствоведения, профессор _____ Лукина Г.У.

Рабочая программа «Анализ музыкальных произведений» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация Фортепиано) и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация Фортепиано).

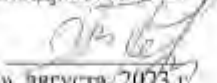
Рабочая программа дисциплины «Анализ музыкальных произведений» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и истории музыки «31» августа 2023 г протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела

Кондрацкая М.В.

«31» августа 2023 г.

Декан музыкального факультета

Клименко Е.В.

«31» августа 2023 г.

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ от «31» августа 2023 г, протокол № 7.

Рабочую программу разработал:

Доктор искусствоведения, профессор

Лукина Г.У.

Заведующая кафедрой теории и истории музыки,
доктор искусствоведения, профессор

Лукина Г.У.