

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Северо-Кавказский государственный институт искусств

Исполнительский факультет

Кафедра истории и теории музыки

Рабочая программа дисциплины

«Музыкальная форма»

Направление подготовки:

53.03.02 (073100) Музыкально-инструментальное искусство
«Фортепиано»

«Оркестровые струнные инструменты»

«Оркестровые духовые и ударные инструменты»

«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

«Национальные инструменты народов России»

53.03.05 (073500) Дирижирование

«Дирижирование симфоническим оркестром»

«Дирижирование академическим хором»

Уровень высшего образования

Бакалавр

Форма обучения – очная

Нальчик, 2014

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины **музыкальная форма** являются:

выполнение научных исследований в области музыкальной формы, ее исторического становления и развития, стилевой эволюции с учетом общекультурных и социально-политических процессов;

преподавание дисциплины «музыкальная форма» в специальных профессиональных учебных заведениях.

2. Место дисциплины в структуре ООП

«Музыкальная форма» входит в базовую часть, цикла истории и теории музыкального искусства. Необходимым условием ее изучения являются знания, полученные в соответствующем курсе среднего учебного звена (училище или специальная музыкальная школа) и в (вузовском) курсе гармонии. Приступая к изучению дисциплины, студенты должны иметь ясное представление об основах строения классико-романтических форм и важнейших форм эпохи Барокко. Соответственно, они должны свободно оперировать (практически и аналитически) всем арсеналом тональной гармонии как фундаментальным основанием музыкальных форм Нового времени.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Музыкальная форма».

Процесс обучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науке, так и в смежных областях (видах искусства) **(ОК-2)**;
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией **(ОК-4)**;
- анализировать явления и произведения литературы и искусства **(ОК-5)**;
- свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной речи; уметь создавать тексты профессионального значения, анализировать логику рассуждений и высказываний **(ОК-7)**;
- пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей **(ПК-4)**;
- постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте **(ПК-5)**;

II	3, 4	3	108	-	38	70	аттестация	4 семестр Экзамен
III з/о	5, 6	3	108	-	88	16	-	6 семестр Экзамен

4.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Се мес тр	Заоч ная форм а (5 лет)	Коды компе тенци й	Форма проме жуточн ого контро ля
			Лекции	СРС				
1	Введение	3	4	2	5	2	ОК- 2;4;5;7 / ПК- 4;5;8; 16	
2	Формы в музыке средневековья и Возрождения	3	16	9	5	3	-//-	
3	Музыкальные формы эпохи Барокко	3	16	9	5	3	-//-	
4	Классико-романтические формы	4	17	9	6	4	-//-	
5	Формы XX–XXI в.	4	17	9	6	4	-//-	
	Форма аттестации							Экзаме н
	Итого:		70	38		16		
	Всего:		108			16		

Заочная форма (4 года)

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Коды компе тенци й	Форма проме жуточн ого контро ля
			Лекции	СРС		
1	Введение	3	2	8	ОК- 2;4;5;7 / ПК- 4;5;8; 16	
2	Формы в музыке средневековья и Возрождения	3	2	20	-//-	
3	Музыкальные формы эпохи Барокко	3	2	20	-//-	
4	Классико-романтические формы	4	2	24	-//-	
5	Формы XX–XXI в.	4	4	24	-//-	

	Форма аттестации					Экзаме н
	Итого:		12	96		
	Всего:		108			

(Пропорции в распределении материала по семестрам могут быть несколько изменены в зависимости от конкретных условий обучения)

Содержание разделов дисциплины музыкальная форма

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	
1.	Введение. К философии музыкальной формы. Исходные категории. Методы анализа	1. Понятие музыкальной формы. 2. Форма и жанр. Стиль и форма. 3. К становлению науки о музыкальной форме. Современные методы анализа.
2.	Формы в музыке средневековья и Возрождения	1. Синкретические монодийные формы. Средневековый западный хорал («григорианский») как сфера преимущественно «прозаических» тексто-музыкальных форм. 2. Раннее западноевропейское многоголосие: постепенное высвобождение собственно музыкального начала в процессе эволюции органума; кульминация в метризованном органуме XIII в. 3. Формирование новых принципов формы в клаузуле, мотете XIII в. Изоритмический принцип (в мотете XIV в.) как проявление автономно-музыкальных закономерностей в условиях музыки с текстом. 4. Поэтические (стихотворные) формы – первооснова музыкального формообразования в искусстве менестрелей (XII–XIII вв.).

		5. Развитие принципов стихотворных тексто-музыкальных форм в многоголосных «гармонических» песнях XVI в.: фроттола, виланелла. 6. Имитационные формы как исторически-параллельный антипод в «ученой музыке» (на примере мотета XVI в.). 7. Новое «музыкально-смысловое» прочтение текста на перекрестье полифонического и «гармонического» изложения в мадригале XVI в. 8. Предвосхищение формообразования Нового времени в ренессансных танцах. 9. Развитие инструментального мышления: сольные песни с инструментальным сопровождением, пьесы для клавишных и щипковых инструментов XVI в. Контрольный урок
3.	Музыкальные формы эпохи Барокко	1. Музыкальное Барокко и эпоха Нового времени. Культурно-эстетические предпосылки музыкальной эволюции. Риторика как фактор композиции. 2. Общие принципы формообразования и классификация барочных форм. 3. Малые формы. 4. Составные формы. 5. Вариационные формы. 6. Куплетное рондо. 7. Старинная сонатная форма (барочная и предклассическая). 8. Концертная форма. 9. Формы арии. 10. Циклические формы.

4.

Классико-романтические формы

1. Эпоха классицизма и новые свойства музыкального мышления.
2. Общие принципы формообразования. Классификация классических форм.
3. Простые песенные формы. Общая характеристика.
4. Предложение и период. Основные типы. Мотивное и гармоническое строение.
5. Метрическое строение предложения и периода. Производные типы.
6. Простая двухчастная форма.
7. Простая трехчастная форма.
8. Вариации.
9. Составные песенные формы. Сложные трехчастная и двухчастная. Многочастные формы.
10. Формы рондо. Малое рондо однотемное (I форма).
11. Малое рондо двухтемное (II форма).
12. Большое рондо (III форма).
13. Большое рондо с транспозицией тем (IV форма).
14. Сонатная форма. Общая характеристика.
15. Экспозиция, вступление.
16. Разработка.
17. Реприза, кода.
18. Сонатная форма в разных жанрах.
19. Разновидности сонатной формы: сонатина и сонатная форма с двойной экспозицией.
20. Сонатная форма с эпизодом (V форма рондо). Рондо-соната.
21. Смешанные и свободные формы.
22. Циклические формы.
23. Специфика форм вокальной

		музыки.
		24. Формы в сценических жанрах (опера, балет).
		25. Контрольный урок.
5.	Формы в музыке XX–XXI веков	1. Музыкально-эстетическая революция начала XX века. Первый авангард. Основные направления эволюции музыкального языка. 2. Общая характеристика формообразования Новейшего времени. Проблемы техники композиции. Принципы систематизации форм. 3. Первая половина XX века: модификация форм классического типа средствами новой гармонии. Расширенная тональность и форма. 4. Новая модальность и форма 5. Серийность и форма. 6. Новый метроритм и форма. 7. Вторая половина XX века: Второй авангард. Новые концепции творчества. 8. Основные проблемы новой концепции формы: индивидуальная «форма-проект». Проблемы классификации. 9. Сериализм и форма. 10. Сонорика и форма. 11. Алеаторика и форма. 12. Полистилистика и форма. 13. Минимализм и форма. 14. Академическая электроника. 15. Мультимедийные формы в искусстве. 16. Проблемы композиции в эпоху постмодерна.

(Внутри названных разделов возможны некоторые перестановки при изучении тем.)

5. Образовательные технологии

На групповых занятиях:

прослушивание и конспектирование лекций с активным подключением к рассуждению аудитории в дискуссионных моментах, фронтальный теоретический опрос, слуховой анализ музыкальных фрагментов и целых произведений (с частичным конспектированием услышанного посредством условных знаков), совместный устный анализ (с листа или после минимальной подготовки), включающий обмен мнениями.

На практических занятиях:

обсуждение освоенной литературы по изучаемой теме, обсуждение проанализированных самостоятельно произведений; игра на фортепиано в пройденных формах.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Домашние задания включают:

образцы для анализа (при изучении классико-романтических форм – разностилевые); задания по игре (в классических формах); освоение учебной литературы и знакомство с избранными музыковедческими исследованиями.

Контрольные уроки включают:

краткие устные анализы в заданном ракурсе или письменные аналитические работы.

Экзамен включает:

развернутые ответы по двум теоретическим вопросам, подробный анализ одного произведения.

Фонд оценочных средств

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется

в виде контрольного урока, на который выносятся задания по основным формам теоретического и аналитического задания.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Итоговая форма контроля – экзамен

Критерии оценивания компетенций по дисциплине следующие:

При выставлении баллов необходимо учитывать требования к устной части задания.

5 баллов

- раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты;
- продемонстрировать способность владения самостоятельными навыками анализа;
- продемонстрировать творческую инициативу, самостоятельность и способность вести диалог по предмету «Музыкальная форма».

4 балла

- уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками частного характера;
- определить форму предложенного для анализа музыкального произведения.

3 балла

- в устном ответе вопрос раскрыт неполностью, имеются затруднения в основных формулировках и неясное представление о основных категориях, имеющих отношение к дисциплине;
- отсутствие динамичности в ответе и дикционно-стилистической погрешности.

2 балла

- устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части;
- студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

Образцы билетов

Экзаменационный билет № 1

1. Предложение и период. Основные типы. Мотивное и гармоническое строение.
2. Сонатная форма. Общая характеристика.
3. Сделать целостный анализ II части 14 сонаты Л.В. Бетховена.

Экзаменационный билет № 2

1. Простые формы.
2. Формы рондо.
3. Сделать целостный анализ I части сонаты A-dur В.А. Моцарта.

Экзаменационный билет № 3

1. Формирование новых принципов формы в клаузуле, мотете XIII в. Изоритмический принцип (в мотете XIV в.) как проявление автономно-музыкальных закономерностей в условиях музыки с текстом.
2. Строгие и свободные вариации.
3. Сделать целостный анализ I части 8 сонаты Л.В. Бетховена.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Музыкальная форма».

а) основная литература:

Баранова Т.Б. Танцевальная музыка эпохи Возрождения // Музыка и хореография современного балета. М., 1982. С. 8–35.

Бедуш Е., Кюрегян Т. Ренессансные песни М., 2007.

Евдокимова Ю. Многоголосие средневековья. X–XIV вв. / История полифонии. Вып. 1. М., 1983.

Кюрегян Т.С., Москва Ю.В., Холопов Ю.Н. Григорианский хорал. ²М., 2008.

Кюрегян Т., Столярова Ю. Песни средневековой Европы. М., 2007.

Кюрегян Т.С. Форма в музыке XVII–XX веков. ²М. 2003.

Назайкинский Е.В. Стилль и жанр в музыке. М., 2003.

Протопопов Вл. Очерки из истории инструментальных форм XVI – начала XIX века. М., 1979.

Протопопов Вл. Из истории инструментальных форм XVI – начала XIX века. М., 1980. Хрестоматия.

Теория современной композиции / отв. ред. В.С. Ценова. М., 2005.

Холопов Ю.Н. Введение в музыкальную форму. ²М., 2008.

Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. ²М., 2001.

б) дополнительная литература:

Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971.

Бобровский В. П. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978.

Григорьева Г. Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века. М., 1995.

Григорьева Г. В. Музыкальные формы XX века. М., 2004.

Дубравская Т. Мадригал (жанр и форма) // Теоретические наблюдения над историей музыки. М., 1978.

Захарова О. И. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII веков. М., 1983.

- Кириллина Л.* Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Самосознание эпохи и музыкальная практика. М., 1996.
- Кириллина Л.* Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Части II, III. М., 2007.
- Коробова А. Г.* Теория жанров в музыкальной науке: история и современность. М., 2007.
- Лаврентьева И.* Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. М., 1978.
- Лобанова М.* Западноевропейское барокко: проблемы эстетики и поэтики. М., 1994.
- Мазель Л. А.* Строение музыкальных произведений. М., 1986.
- Медушевский В.* Интонационная форма музыки. М., 1993.
- Медушевский В. В.* О сущности музыки и задаче музыковедения // Методологическая функция христианского мировоззрения в музыкознании. М.; Уфа, 2007.
- Назайкинский Е. В.* Логика музыкальной композиции. М., 1982.
- Протопопов Вл.* Принципы музыкальной формы Бетховена. М., 1970.
- Протопопов Вл.* Принципы музыкальной формы И. С. Баха. М., 1981.
- Протопопов Вл.* Сонатная форма в западноевропейской музыке 2-й половины XIX века. М., 2002.
- Протопопов Вл.* История сонатной формы. Сонатная форма в русской музыке. М., 2010.
- Ручьевская Е.* Классическая музыкальная форма. СПб., 2003.
- Сапонов М.А.* Менестрели. ²М., 2004.
- Соколов А.С.* Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. М., 1992.
- Соколов А. С.* введение в музыкальную композицию XX века. М., 2004.
- Способин И. В.* Музыкальная форма. М., 2002.
- Тюлин Ю. Н., Бершадская Т., Пустыльник И., Пэн А., Тер-Мартirosян Т., Шнитке А.* Музыкальная форма. М., 1965.
- Холопов Ю.* Концертная форма у И. С. Баха // О музыке. Проблемы анализа. М., 1974.
- Холопов Ю.Н.* О сущности музыки // Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. М., 2003.
- Холопова В.* Вопросы ритма в творчестве композиторов XX века. М., 1971.
- Холопова В.* Русская музыкальная ритмика. М., 1983.
- Холопова В. Н., Холопов Ю.Н.* Антон Веберн. М., 1984.
- Мазель Л. А., Цуккерман В. А.* Анализ музыкальных произведений. Элементы музыки и методика анализа малых форм. М., 1967.
- Цуккерман В.* Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. М., 1974.
- Цуккерман В.* Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. М., 1980.
- Цуккерман В.* Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии. Ч. 1–2. М., 1988–1990.

Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. М., 1983.

Шёнберг А. Основы музыкальной композиции. М., 2000.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Microsoft Word, Microsoft Excel, а также нотные редакторы MakeMusic Finale. Sibelius – с целью свободного доступа к электронным библиотекам (в том числе нотным), аудиоресурсам (Youtube и др.) и для проведения соответствующих времени научных исследований, а также оформления полученных результатов в рамках курсовых работ.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наличие соответственно оборудованных помещений (классов) для полноценного проведения лекционных и практических занятий. Обязательно присутствие: фортепиано должного качества (возможна замена или дополнение акустического фортепиано электронным синтезатором), современные средства для демонстрации графических иллюстраций, видео- и аудиоаппаратура, необходимый комплект нотных и книжных материалов.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры истории и теории музыки

Протокол № 1

От « 28 » августа 2014 г.

Заведующий кафедрой _____ доцент Л.Е.Налоева

Разработчик: преподаватель кафедры ИТМ А.А.Сердюков

Эксперт – ст.преподаватель кафедры ИТМ М.М.Шериева