

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:

53.03.06 (073000) «Музыказнание и музыкально-прикладное искусство»

Этномузыкология

53.03.04 (073700) «Искусство народного пения»

Сольное народное пение

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 вариативную 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)**;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

историю и теорию музыкальных форм от средневековья до современности (ОК-2;4;5;7 / ПК-4).

Уметь:

творчески воспроизвести основные формы тональной музыки (ОК-2;4;5;7 / ПК-4);
анализировать строение музыкальных произведений разных исторических эпох, стилей, жанров в историко-эстетическом контексте (ОК-2;4;5;7 / ПК-4);
различать общие и частные закономерности развития композиции;

рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса (ОК-2;4;5;7 / ПК-4);

преподавать данную дисциплину и вести учебно-методическую работу в данном направлении (включая подготовку учебно-методических комплексов) (ОК-2;4;5;7 / ПК-4).

Владеть:

соответствующей методологией анализа музыкальных форм, исторически-адекватной профессиональной лексикой для вскрытия духовной подосновы музыкального произведения в целом (ОК-2;4;5;7 / ПК-4).

4. Структура и содержание дисциплины.

4.1 Распределение часов по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы
составляет 144 часов

1 зачетная единица (кредит) составляет 36 академических часов.

Курс	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов				Промежуточ ный контроль	
			Всего	Индивиду альные	СРС	Лекционно - практическ ие		Текущий контроль
II	3, 4	4	144	-	74	70	аттестаци я	4 семестр Экзамен

4.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Коды компетен ций	Форма промежуточ ой аттестации (по семестрам)	
			Лекции	СРС			
1	Введение	3	4	4	ОК- 2;4;5;7 / ПК-4		
2	Формы в музыке средневековья и Возрождения	3	16	18	-//-		
3	Музыкальные формы эпохи Барокко	3	16	17	-//-		
4	Классико-романтические формы	4	17	18	-//-		
5	Формы XX–XXI в.	4	17	17	-//-		
						Экзамен	
	Итого:		70	74			
	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	<p>1. Понятие музыкальной формы.</p> <p>2. Форма и жанр. Стиль и форма.</p> <p>3. К становлению науки о музыкальной форме. Современные методы анализа.</p>
2.	Формы в музыке средневековья и Возрождения	<p>1. Синкретические монодийные формы. Средневековый западный хорал («григорианский») как сфера преимущественно «прозаических» тексто-музыкальных форм.</p> <p>2. Раннее западноевропейское многоголосие: постепенное высвобождение собственно музыкального начала в процессе эволюции органума; кульминация в метризованном органуме XIII в.</p> <p>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.</p> <p>4. Поэтические (стихотворные) формы – первооснова музыкального формообразования в искусстве менестрелей (XII–XIII вв.).</p> <p>5. Развитие принципов стихотворных тексто-музыкальных форм в многоголосных «гармонических» песнях XVI в.: фроттола, виланелла.</p> <p>6. Имитационные формы как исторически-параллельный антипод в «ученой музыке» (на примере мотета XVI в.).</p> <p>7. Новое «музыкально-смысловое» прочтение текста на перекрестье полифонического и «гармонического» изложения в мадригале XVI в.</p> <p>8. Предвосхищение формообразования Нового времени в ренессансных танцах.</p> <p>9. Развитие инструментального мышления: сольные песни с инструментальным сопровождением, пьесы для клавишных и щипковых инструментов XVI в.</p> <p>Контрольный урок</p>
3.	Музыкальные формы эпохи Барокко	<p>1. Музыкальное Барокко и эпоха Нового времени. Культурно-эстетические предпосылки музыкальной эволюции. Риторика как фактор композиции.</p> <p>2. Общие принципы формообразования и классификация барочных форм.</p> <p>3. Малые формы.</p> <p>4. Составные формы.</p> <p>5. Вариационные формы.</p> <p>6. Куплетное рондо.</p>

		<p>7. Старинная сонатная форма (барочная и предклассическая).</p> <p>8. Концертная форма.</p> <p>9. Формы арии.</p> <p>10. Циклические формы.</p>
4.	Классико-романтические формы	<p>1. Эпоха классицизма и новые свойства музыкального мышления.</p> <p>2. Общие принципы формообразования. Классификация классических форм.</p> <p>3. Простые песенные формы. Общая характеристика.</p> <p>4. Предложение и период. Основные типы. Мотивное и гармоническое строение.</p> <p>5. Метрическое строение предложения и периода. Производные типы.</p> <p>6. Простая двухчастная форма.</p> <p>7. Простая трехчастная форма.</p> <p>8. Вариации.</p> <p>9. Составные песенные формы. Сложные трехчастная и двухчастная. Многочастные формы.</p> <p>10. Формы рондо. Малое рондо однотемное (I форма).</p> <p>11. Малое рондо двухтемное (II форма).</p> <p>12. Большое рондо (III форма).</p> <p>13. Большое рондо с транспозицией тем (IV форма).</p> <p>14. Сонатная форма. Общая характеристика.</p> <p>15. Экспозиция, вступление.</p> <p>16. Разработка.</p> <p>17. Реприза, кода.</p> <p>18. Сонатная форма в разных жанрах.</p> <p>19. Разновидности сонатной формы: сонатина и сонатная форма с двойной экспозицией.</p> <p>20. Сонатная форма с эпизодом (V форма рондо). Рондо-соната.</p> <p>21. Смешанные и свободные формы.</p> <p>22. Циклические формы.</p> <p>23. Специфика форм вокальной музыки.</p> <p>24. Формы в сценических жанрах (опера, балет).</p> <p>25. Контрольный урок.</p>
5.	Формы в музыке XX–XXI веков	<p>1. Музыкально-эстетическая революция начала XX века. Первый авангард. Основные направления эволюции музыкального языка.</p> <p>2. Общая характеристика формообразования Новейшего времени. Проблемы техники композиции. Принципы систематизации форм.</p> <p>3. Первая половина XX века: модификация форм классического типа средствами новой гармонии. Расширенная тональность и форма.</p> <p>4. Новая модальность и форма</p>

	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.

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. Стиль 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. Стрoение 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 музыковедении. 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры истории и теории музыки

Протокол № 1

От « 28 » августа 2014 г.

Заведующий кафедрой _____ доцент Л.Е.Налоева

Разработчик: Ашхотов Беслан Галимович

Эксперт: преподаватель кафедры ИТМ А.А.Сердюков