

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НОРИЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

Рассмотрена
на заседании педагогического совета
колледжа

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора КГБПОУ
«Норильский колледж искусств»

ПРОГРАММА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05. АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

**53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
(ПО ВИДАМ ИНСТРУМЕНТОВ)**

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.05. Анализ музыкальных произведений по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1390.

РАЗРАБОТЧИК: Кузнецова О.В.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Область применения программы

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.05. Анализ музыкальных произведений является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1390 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)).

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ:

П.00 Профессиональный учебный цикл. ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Требования к результатам освоения общепрофессиональной дисциплины:

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен уметь:

У.1. выполнять анализ музыкальной формы;

У.2. рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;

У.3. рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать:

3.1. простые и сложные формы; вариационную и сонатную формы, рондо и рондо-сонату;

3.2. понятие о циклических и смешанных формах;

3.3. функции частей музыкальной формы;

3.4. специфику формообразования в вокальных произведениях;

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ..

1.4. Количество часов на освоение программы общепрофессиональной дисциплины и формы промежуточной аттестации.

<i>Курс, семестр</i>	<i>Учебная нагрузка обучающегося</i>			<i>Формы промежуточной аттестации</i>
	<i>Максимальная учебная нагрузка</i>	<i>Обязательная аудиторная учебная нагрузка</i>	<i>Самостоятельная работа обучающегося</i>	
III курс 5 семестр	<i>48</i>	<i>32</i>	<i>16</i>	<i>-</i>
III курс 6 семестр	<i>33</i>	<i>22</i>	<i>11</i>	<i>Дифф. зачет</i>
ВСЕГО:	<i>81</i>	<i>54</i>	<i>27</i>	

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Темы/Семестры изучения</i>	<i>Учебная нагрузка обучающегося</i>			<i>Формы занятий</i>	<i>Календарные сроки освоения</i>	<i>Содержание</i>	<i>Формируемые У, З, ПК, ОК</i>
	<i>Максимальная</i>	<i>Аудиторная</i>	<i>Самостоятельная</i>				
3 курс, 5 семестр	48	32	16				
Тема 1. Введение.	6	4	2	Проблемная лекция, практическое занятие	Сентябрь	Стиль и жанр в музыке. Музыкальная форма. Система музыкальных средств. Музыкальный синтаксис. Функции частей музыкальной формы. Типы изложения музыкального материала. Музыкальная тема и тематическое развитие.	3.3.
Тема 2. Период.	9	6	3	практическое занятие	Сентябрь, октябрь	Экспозиционный период. Виды периода. Средства усложнения периода. Период как самостоятельная форма.	
Тема 3. Простые формы	15	10	5	Проблемная лекция, практическое занятие, контрольная работа № 1	октябрь, ноябрь	Простая двухчастная и трехчастная форма. Разновидности простой трехчастной формы. Анализ музыкальной формы в произведениях различных авторов.	У.1-2, 3.1, 3.3, ОК.1-9, ПК1.4
Тема 4. Сложная трехчастная форма.	9	6	3	Проблемная лекция	ноябрь	Сложная трехчастная форма с трио. Сложная трехчастная форма с эпизодом. Анализ музыкальной формы в произведениях различных авторов.	У.1-3, 3.1, 3.3, ОК.1-9, ПК.1.1, ПК.1.4, ПК.2.2, ПК.2.4
Тема 5. Вариационные формы.	9	6	3	Проблемная лекция, лекция	ноябрь, декабрь	Вариации на basso ostinato. Классические орнаментальные вариации. Вариации на	У.1-3, 3.1, 3.3, ОК.1-

				– консультация, практическое занятие, контрольная работа № 2		неизменную мелодию. Свободные вариации. Анализ музыкальной формы в произведениях различных авторов.	9, ПК.1.1, ПК.1.4, ПК.2.2, ПК.2.4
3 курс, 6 семестр	33	22	11				
Тема 6. Форма рондо.	6	4	2	Практическое занятие, контрольная работа № 3	январь	Рондо французских клавесинистов. Рондо венских классиков. Рондо в XIX и XX вв. Анализ музыкальной формы в произведениях различных авторов.	У.1-3, 3.1, 3.3, ОК.1-9, ПК.1.1, ПК.1.4, ПК.2.2, ПК.2.4, ПК.2.7.
Тема 7. Сонатная форма.	9	6	3	Лекция-консультация, практическое занятие, контрольная работа № 4	февраль	Старинная развитая 2-частная и старосонатная формы. Классическая сонатная форма. Разновидности сонатной формы. Рондо-соната. Анализ музыкальной формы в произведениях различных авторов.	У.1-3, 3.1, 3.3, ОК.1-9, ПК.1.1, ПК.1.4, ПК.2.2, ПК.2.4, ПК.2.7.
Тема 8. Циклические формы.	3	2	1	Лекция, практическое занятие	март	Сюита. Сонатно-симфонический цикл. Анализ музыкальной формы в произведениях различных авторов.	У.1-3, 3.2, 3.3, ОК.1-9, ПК.1.1, ПК.1.4, ПК.2.2, ПК.2.4, ПК.2.7.
Тема 9. Контрастно-составная форма. Свободные формы. Смешанные формы.	3	2	1	Лекция, практическое занятие	март	Взаимодействие одночастности и цикличности в контрастно-составных формах. Классификация свободных форм (системные и несистемные формы). Анализ музыкальной формы в произведениях различных авторов.	У.1-3, 3.2, 3.3, ОК.1-9, ПК.1.1, ПК.1.4, ПК.2.2, ПК.2.4, ПК.2.7.

Тема 10. Формы полифонических произведений.	3	2	1	Лекция, практическое занятие	март	Разновидности полифонии, и ее техника. Инвенция. Фуга. Полифония русской народной песни. Анализ музыкальной формы в произведениях различных авторов.	У.1-3, 3.3, ОК.1-9, ПК.1.1, ПК.1.4, ПК.2.2, ПК.2.4, ПК.2.7.
Тема 11. Особенности формообразования в вокальных произведениях.	6	4	2	Проблемная лекция, семинар, практическое занятие, контрольная работа № 5	апрель, май	Взаимодействие литературного текста и музыки. Классификация вокальных форм. Крупные вокально-инструментальные формы. Кантата и оратория. Анализ музыкальной формы в произведениях различных авторов.	У.1-3, 3.3, 3.4, ОК.1-9, ПК.1.1, ПК.1.4, ПК.2.2, ПК.2.4, ПК.2.7.
Тема 12. Заключение-обобщение.	2	1	1	Лекция-дискуссия	май	Философия, эстетика, общие тенденции музыкальной культуры XX века. Принципы формообразования и типология музыкальных форм в XX веке.	У.1-3, 3.1-3, ОК.1-9, ПК.1.1, ПК.1.4, ПК.2.2, ПК.2.4, ПК.2.7.
Дифференцированный зачет	1	1					
Всего:	81	54	27				

3. УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) РАБОТОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

<i>Темы</i>	<i>Часы</i>	<i>Вид самостоятельной работы</i>	<i>Формы контроля</i>
Тема 1. Введение.	3	Работа с конспектом лекции, анализ нотного текста.	Устный опрос
Тема 2. Период	3	Работа с конспектом лекции, анализ нотного текста, прослушивание музыкальных произведений	Устный опрос
Тема 3. Простые формы	5	Работа с конспектом лекции, анализ нотного текста, прослушивание музыкальных произведений, подготовка к контрольной работе.	Устный опрос, тестирование.
Тема 4. Сложная трехчастная форма.	3	Работа с конспектом лекции, анализ нотного текста, прослушивание музыкальных произведений.	Собеседование (групповое), устный опрос.

Тема 5. Вариационные формы.	3	Работа с конспектом лекции, анализ нотного текста, прослушивание музыкальных произведений, подготовка к контрольной работе.	Устный опрос, тестирование.
Тема 6. Форма рондо.	2	Работа с конспектом лекции, анализ нотного текста, прослушивание музыкальных произведений, подготовка к контрольной работе.	Устный опрос, взаимопроверка, тестирование.
Тема 7. Сонатная форма.	3	Работа с конспектом лекции, анализ нотного текста, прослушивание музыкальных произведений, подготовка к контрольной работе.	Устный опрос, взаимопроверка, тестирование.
Тема 8. Циклические формы.	1	Работа с конспектом лекции, анализ нотного текста, прослушивание музыкальных произведений.	Собеседование (групповое), устный опрос.
Тема 9. Контрастно-составная форма. Свободные формы. Смешанные формы.	1	Работа с конспектом лекции, анализ нотного текста, прослушивание музыкальных произведений.	Собеседование (групповое), устный опрос.
Тема 10. Формы полифонических произведений.	1	Работа с конспектом лекции, анализ нотного текста, прослушивание музыкальных произведений.	Собеседование (групповое), устный опрос.
Тема 11. Особенности формообразования в вокальных произведениях.	2	Работа с конспектом лекции, анализ нотного текста, прослушивание музыкальных произведений, подготовка к контрольной работе.	Устный опрос, взаимопроверка, контрольная работа (письменная)
Тема 12. Заключение-обобщение.	1	Работа с дополнительной литературой, прослушивание музыкальных произведений, подготовка к зачету.	Собеседование, зачет.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОПЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Обязательная литература

1. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа : учебник / М.И. Ройтерштейн. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-2508-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112746>
2. Ручьевская Е. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений : учебник / Г.В. Заднепровская. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-4562-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/122203>
3. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для среднего профессионального образования / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05308-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472921>
4. Способин, И. В. Музыкальная форма : учебник / И. В. Способин. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 404 с. — ISBN 978-5-8114-4084-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129117>
5. Черная, М. Р. Анализ музыкальных произведений : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Р. Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 152 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04318-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472492>

2. Дополнительная литература

1. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14894-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/484943>
2. Имамудинов, Р.М. О написании аннотации на хоровое произведение : учебное пособие / Р.М. Имамудинов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 120 с. — ISBN 978-5-8114-3314-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113962>
3. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни : учебное пособие / Л.П. Казанцева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-2669-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/111452>
4. Селицкий, А.Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы : учебное пособие / А.Я. Селицкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-4029-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115719>
5. Сохор, А.Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / А.Н. Сохор. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-3317-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/107022>

5. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Курс анализа музыкальных произведений является одним из важнейших в системе обучения учащихся. Он призван способствовать всестороннему изучению учащимися вопросов развития и становления формы в ее единстве с содержанием, постигать диалектически сложные закономерности строения музыкальных произведений, воспитывать осознание музыкальной формы как содержательного процесса.

В курсе анализа темы расположены в основном по принципу от наименьших форм к наибольшему: от периода к циклическим формам. Введением в курс служит рассмотрение отдельных элементов музыкальной выразительности и формообразования (мелодика, ритм, тема), логических основ формы (функции частей). Порядок прохождения тем может быть варьирован по усмотрению педагога. Например, темы рондо и вариационные формы могут быть взаимно переставлены, промежуточные формы – рассредоточены по другим темам, а концентрическая форма может изучаться среди смешанных форм.

Хотя тематика курса анализа в охватывает музыку классической и романтической эпох (с добавлением тем по музыке времен Баха), при выборе произведений для иллюстраций лекции и для домашних заданий желательно обращаться к музыке современной, развивать интерес у молодых музыкантов к современной музыкальной жизни.

Необходимо добиваться не только правильного разбора студентами музыкальных произведений, но и умения излагать свои мысли, продуманно строить свой ответ. Предварительно составленный студентом план, конспект, запись результатов анализа является условием краткого и четкого ответа.

Наиболее трудной формой для студента является целостный анализ (письменный и устный), поскольку он требует не только научных знаний, но и искусства синтезировать разнородные знания в фокусе личного понимания музыки. Помочь студенту здесь может педагог личным примером, демонстрируя свое умение анализировать музыкальное произведение целостно.

Знания, полученные студентами в результате изученного курса должны способствовать восприятию самого явления схемы музыкального произведения как окристаллизованного результата процесса развития произведения. Студенты должны воспринимать форму как сильнейшее выразительное средство музыки, обладающее громадным диапазоном экспрессивных возможностей и динамического развития.

Примеры для анализа

Музыкальные жанры

Л. Бетховен, соната № 30 III ч. тема; В. Моцарт, соната a-moll I ч; П. Чайковский, симфония № 5. Финал, вступление; Л. Бетховен Симфония № 5. II ч.1, тема; С. Рахманинов, прелюдии d. g (op.23) и др.

Элементы музыкальной речи.

Ф. Шопен, мазурки op. 7 №1, op 67 № 4; П. Чайковский «Евгений Онегин», тема Татьяны: «Кто ты, мой ангел ли хранитель...»; «Пиковая дама» 5-я картина. Появление призрака графини (псалмодия); Д. Верди «Травиата». Вступление. 2 тема; С. Рахманинов Концерт № 2, II ч.; «В молчаньи ночи тайной»; «Островок»; М. Глинка «Арагонская хота» Поб. п. 1 тема (репетиции) и другие.

Масштабно-синтаксические структуры. Период. Одночастная форма.

Масштабно-синтаксические структуры. Периодичность; пара периодичностей; суммирование; дробление, прогрессирующее дробление; дробление с замыканием.

Р. Шуман «Киарина»

Народные песни; А. Бородин Песня Галицкого.

Л. Бетховен Сонаты № 2 финал, рефрен: № 4, II часть;

М. Глинка «Вальс-фантазия» рефрен.

М. Глинка «Вальс-фантазия». Тема D-dur.

М. Глинка «Сомнение».

Л. Бетховен Соната № 4, III часть.

Нормативный период.

Периоды неповторного строения (Бетховен Соната № 4, III часть).

Периоды с особенностями. Усложненные периоды.

- Неделимые периоды (Л.Бетховен Соната № 6, II часть, 32 вариации, тема).
- Периоды, состоящие из 3-х предложений (Ф.Шопен Прелюдия № 9).
- Неквадратные периоды (М.Глинка Песня Вани).
- Периоды с нетрадиционными (ненормативными) каденциями. Разомкнутые периоды (Л.Бетховен Соната № 23, II часть, Л.Бетховен Соната № 18, III часть, Л.Бетховен Соната № 1, III часть, менуэт и трио; Ф.Шуберт «Одиночество»).
- Простейшие периоды (В.Моцарт Соната G-dur, II часть).
- Большие периоды. (Ф.Шопен Полонез As-dur).
- Повторенные периоды (Ф.Шопен Мазурка op. 68 № 2, Л.Бетховен Соната № 12, II часть).
- Двойные периоды (Л.Бетховен Соната № 11, финал).
- Расширение в периоде (М.Глинка «Я помню чудное мгновенье»; Ф.Мендельсон «Песня без слов» № 1, Ф.Мендельсон «Песня без слов» № 6; Л.Бетховен Соната № 17 I часть гл. т.; В.Моцарт Соната c-moll, II часть; А.Скрябин Прелюдия op. 11 № 4).
- Сокращение в периоде (Ф.Мендельсон «Песня без слов» № 30; Л.Бетховен Соната № 7, II часть).

- Период типа развертывания.

- Дополнения к периоду. Различные типы дополнения (Л.Бетховен Соната № 11, II часть; Л.Бетховен Соната № 8, III часть; Шопен Прелюдия № 6).

- *Предложение.* Повторное предложение. Большое разомкнутое предложение. Тезис о трех всеобщих функциях развития (Б.Асафьев). Триада i-m-t.

Непериодические структуры - Строфические структуры Ф.Шопен Соната b-moll. Скерцо. Трио. Ф.Шопен Ноктюрн g-moll op. 15 № 3).

- Секвенционные структуры (Л.Бетховен «Кориолан», побочная тема).

- Свободные структуры (Л.Бетховен Соната № 28, I часть, экспозиция).

Одночастная форма

Простая одночастная форма (Ф.Шопен Прелюдия № 7).

Развитая одночастная форма (Ф.Шопен Прелюдия № 18, № 1 и др., А.Скрябин op. 11 № 4, 5, 15 и другие).

Простые формы

1) Простая двухчастная форма.

Разновидности: - контрастная (А.Алябьев «Иртыш»; Ф.Шопен, Вальс № 2),

- неконтрастные (Л.Бетховен. Сонаты № 30, III часть' № 12. Скерцо. Трио; № 13 - Скерцо. Трио);

- двухчастная с включением, так называемой репризой (Л.Бетховен Сонаты № 2. Финал; № 10, II часть; № 11 Менуэт. Трио; В.Моцарт Соната A-dur тема вариаций. Варьированное повторение частей (В.Моцарт Соната К. № 309, II часть). Репризные дополнения в простой двухчастной форме (Ф.Шопен Этюд № 13).

Понятие промежуточной формы. Промежуточная между одночастной и простой двухчастной формой (Л.Бетховен Соната № 15, I часть, гл. т.; А.Скрябин op. 16 № 4; А.Скрябин op. 27 № 2).

2) Простая трехчастная форма.

Некоторые общие особенности. Расчлененные и слитные простые 3-х частные формы. Повторения разделов. Разновидности:

- неконтрастная форма (Л.Бетховен Соната № 9, II часть, 1-й раздел; Соната № 3. Скерцо. Трио; Ф.Шопен op. 33 № 2 Мазурка);

- контрастная форма (Л.Бетховен Соната № 7 Менуэт; Шопен Мазурка op. 33 № 3);

- с серединой типа разработки (Л.Бетховен Соната № 1, Менуэт; Соната № 3. Скерцо. 1-й раздел);

- с серединой смешанного типа (Л.Бетховен Соната № 2, Скерцо 1-й раздел).

Реприза в простой трехчастной форме - точная, варьированная, динамическая реприза» сокращенные и расширенные репризы. Особые виды реприз (Ф.Мендельсон «Песня без слов № 6»; С.Рахманинов «Как мне больно»).

Трех - пятичастная форма (М.Глинка «Ночной зефир»; Ф. Шопен Ноктюрн Es-dur).

Развитая двухчастная форма.

Контрастная форма. Характер контраста (П.Чайковский «Мы сидели с тобой»; В.Моцарт Фантазия d-moll; оперные арии).

Неконтрастная форма: репризная и безрепризная. Связь репризной развитой двухчастной формы с простой трехчастной (Ф.Шопен Ноктюрны № 19, e-moll).

Сложная трехчастная формы

Л.Бетховен Соната № 4, II часть; Ф.Шопен Мазурка op. 24 № 4; Мазурка op. 56 № 2, Ф.Шопен. Мазурки op.7 №2, op.24 №2, Ноктюрн c-moll)

Промежуточная трехчастная форма (Ф.Шопен Мазурка op. 41 № 2; Ноктюрн b-moll, Ф.Шуберт Музыкальный момент №3).

Прогрессирующая трехчастная форма (П.Чайковский «Ромео и Джульетта», побочная партия).

Двойные формы

Двойная двухчастная форма: простая и сложная (Л.Бетховен Соната № 26, II часть; Ф.Шопен Вальс №12).

Двойная трехчастная форма (простая и сложная). Разновидности сложной двойной трехчастной формы. Отличие от рондо (Ф.Шопен Мазурки op. 6 № 1; op. 7 № 1; Р.Шуман Симфония № 1, скерцо).

Вариации

Вариации на basso ostinato. Г.Перселл «Плач Дидоны» из оперы «Дидона и Эней»; И.С.Бах Месса h-moll № 16.

Вариации на soprano-ostinato. М.Мусоргский «Песня Марфы» из оперы «Хованщина»; М. Глинка «Персидский хор», «Турецкий танец» из оперы «Руслан и Людмила».

Строгие вариации. В.Моцарт Соната A-dur, I часть, Бетховен Соната As-dur, I часть.

Свободные вариации. Э.Григ «Баллада g-moll».

Р.Шуман «Симфонические этюды». Жанровые вариации.

Сочетание разных типов варьирования в одном цикле. Л.Бетховен 32 вариации.

П.Чайковский «Трио памяти великого артиста», II часть

Н. Римский-Корсаков «Шехеразада», II часть, крайние разделы.

Рондо

Программные пьесы Ф. Куперена и Ж.Ф.Рамо.

Л.Бетховен Соната № 19. Финал; В.Моцарт Соната c-moll, II часть; Л.Бетховен Соната № 2, II часть; В.Моцарт Соната C-dur. К. 545. Финал.

Ф.Шуберт Соната a-moll op.164, II часть; Р.Шуман «Венский карнавал» I часть; А.Бородин «Спесь».

Особые типы рондо. В.Моцарт Соната A-dur, III часть; Ф. Шопен Вальсы cis-moll, As-dur op. 42.

Сонатная форма

В. Моцарт Сонаты a-moll, I часть; c-moll, I часть; B-dur. К. № 570; Л.Бетховен Сонаты: №1,2, 3, 6, 7, 8, 16, 17; Ф.Шуберт Соната a-moll op. 164, I часть; Ф.Шопен Соната h-moll, I часть.

Циклические формы

И.С. Бах Токкаты и фуги; М. Глинка «Каватина и рондо Антонины» из оперы «Жизнь за царя», М. Мусоргский «Картинки с выставки».

Смешанные и свободные формы

Л.Бетховен Соната № 15, II часть; П.Чайковский Симфония № 4, II часть; Ф.Лист «На Валленштадском озере».

Ф.Шуберт Соната a-moll op. 164. Финал; П.Чайковский Симфония «Манфред» финал; Ф.Шопен Баллада №3; Полонез-фантазия, Ф. Шопен «Концерт для фортепиано с оркестром e-moll», финал.

Формы полифонической музыки

И.С. Бах Фуги d-moll, c-moll, g-moll, b-moll из первого тома «ХТК», c-moll из второго тома «ХТК», Д. Шостакович Фуга C-dur op.87, С. Танеев Иоанн Дамаскин ч.1, основная тема, А.Бородин Квартет №2 ч. 2.

Вокальные формы

П.Чайковский «То было раннею весной», «Отчего», «Забыть так скоро»; С.Рахманинов «Вчера мы встретились»; Р. Шуман «Ее он страстно любит»;

А. Даргомыжский «Мне все равно»; Ф.Шуберт «Форель».

5. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Курс анализа музыкальных произведений является одним из важнейших в системе обучения учащихся. Он призван способствовать всестороннему изучению учащимися вопросов развития и становления формы в ее единстве с содержанием, постигать диалектически сложные закономерности строения музыкальных произведений, воспитывать осознание музыкальной формы как содержательного процесса.

В курсе анализа темы расположены в основном по принципу от наименьших форм к наибольшему: от периода к циклическим формам. Введением в курс служит рассмотрение отдельных элементов музыкальной выразительности и формообразования (мелодика, ритм, тема), логических основ формы (функции частей). Порядок прохождения тем может быть варьирован по усмотрению педагога. Например, темы рондо и вариационные формы могут быть взаимно переставлены, промежуточные формы – рассредоточены по другим темам, а концентрическая форма может изучаться среди смешанных форм.

Хотя тематика курса анализа в охватывает музыку классической и романтической эпох (с добавлением тем по музыке времен Баха), при выборе произведений для иллюстраций лекции и для домашних заданий желательно обращаться к музыке современной, развивать интерес у молодых музыкантов к современной музыкальной жизни.

Необходимо добиваться не только правильного разбора студентами музыкальных произведений, но и умения излагать свои мысли, продуманно строить свой ответ. Предварительно составленный студентом план, конспект, запись результатов анализа является условием краткого и четкого ответа.

Наиболее трудной формой для студента является целостный анализ (письменный и устный), поскольку он требует не только научных знаний, но и искусства синтезировать разнородные знания в фокусе личного понимания музыки. Помочь студенту здесь может педагог личным примером, демонстрируя свое умение анализировать музыкальное произведение целостно.

Знания, полученные студентами в результате изученного курса должны способствовать восприятию самого явления схемы музыкального произведения как окристаллизованного результата процесса развития произведения. Студенты должны воспринимать форму как сильнейшее выразительное средство музыки, обладающее громадным диапазоном экспрессивных возможностей и динамического развития.

Примеры для анализа

Музыкальные жанры

Л. Бетховен, соната № 30 III ч. тема; В. Моцарт, соната a-moll I ч; П. Чайковский, симфония № 5. Финал, вступление; Л. Бетховен Симфония № 5. II ч.1, тема; С. Рахманинов, прелюдии d. g (op.23) и др.

Элементы музыкальной речи.

Ф. Шопен, мазурки op. 7 №1, op 67 № 4; П. Чайковский «Евгений Онегин», тема Татьяны: «Кто ты, мой ангел ли хранитель...»; «Пиковая дама» 5-я картина. Появление призрака графини (псалмодия); Д. Верди «Травиата». Вступление. 2 тема; С. Рахманинов Концерт № 2, II ч.; «В молчаньи ночи тайной»; «Островок»; М. Глинка «Арагонская хота» Поб. п. 1 тема (репетиции) и другие.

Масштабно-синтаксические структуры. Период. Одночастная форма.

Масштабно-синтаксические структуры. Периодичность; пара периодичностей; суммирование; дробление, прогрессирующее дробление; дробление с замыканием.

Р. Шуман «Киарина»

Народные песни; А. Бородин Песня Галицкого.

Л. Бетховен Сонаты № 2 финал, рефрен: № 4, II часть;

М. Глинка «Вальс-фантазия» рефрен.

М. Глинка «Вальс-фантазия». Тема D-dur.

М. Глинка «Сомнение».

Л. Бетховен Соната № 4, III часть.

Нормативный период.

Периоды неповторного строения (Бетховен Соната № 4, III часть).

Периоды с особенностями. Усложненные периоды.

- Неделимые периоды (Л.Бетховен Соната № 6, II часть, 32 вариации, тема).
- Периоды, состоящие из 3-х предложений (Ф.Шопен Прелюдия № 9).
- Неквадратные периоды (М.Глинка Песня Вани).
- Периоды с нетрадиционными (ненормативными) каденциями. Разомкнутые периоды (Л.Бетховен Соната № 23, II часть, Л.Бетховен Соната № 18, III часть, Л.Бетховен Соната № 1, III часть, менуэт и трио; Ф.Шуберт «Одиночество»).
- Простейшие периоды (В.Моцарт Соната G-dur, II часть).
- Большие периоды. (Ф.Шопен Полонез As-dur).
- Повторенные периоды (Ф.Шопен Мазурка op. 68 № 2, Л.Бетховен Соната № 12, II часть).
- Двойные периоды (Л.Бетховен Соната № 11, финал).
- Расширение в периоде (М.Глинка «Я помню чудное мгновенье»; Ф.Мендельсон «Песня без слов» № 1, Ф.Мендельсон «Песня без слов» № 6; Л.Бетховен Соната № 17 I часть гл. т.; В.Моцарт Соната c-moll, II часть; А.Скрябин Прелюдия op. 11 № 4).
- Сокращение в периоде (Ф.Мендельсон «Песня без слов» № 30; Л.Бетховен Соната № 7, II часть).

- Период типа развертывания.

- Дополнения к периоду. Различные типы дополнения (Л.Бетховен Соната № 11, II часть; Л.Бетховен Соната № 8, III часть; Шопен Прелюдия № 6).

- *Предложение.* Повторное предложение. Большое разомкнутое предложение. Тезис о трех всеобщих функциях развития (Б.Асафьев). Триада i-m-t.

Непериодические структуры - Строфические структуры Ф.Шопен Соната b-moll. Скерцо. Трио. Ф.Шопен Ноктюрн g-moll op. 15 № 3).

- Секвенционные структуры (Л.Бетховен «Кориолан», побочная тема).

- Свободные структуры (Л.Бетховен Соната № 28, I часть, экспозиция).

Одночастная форма

Простая одночастная форма (Ф.Шопен Прелюдия № 7).

Развитая одночастная форма (Ф.Шопен Прелюдия № 18, № 1 и др., А.Скрябин op. 11 № 4, 5, 15 и другие).

Простые формы

1) Простая двухчастная форма.

Разновидности: - контрастная (А.Алябьев «Иртыш»; Ф.Шопен, Вальс № 2),

- неконтрастные (Л.Бетховен. Сонаты № 30, III часть' № 12. Скерцо. Трио; № 13 - Скерцо. Трио);

- двухчастная с включением, так называемой репризой (Л.Бетховен Сонаты № 2. Финал; № 10, II часть; № 11 Менуэт. Трио; В.Моцарт Соната A-dur тема вариаций. Варьированное повторение частей (В.Моцарт Соната К. № 309, II часть). Репризные дополнения в простой двухчастной форме (Ф.Шопен Этюд № 13).

Понятие промежуточной формы. Промежуточная между одночастной и простой двухчастной формой (Л.Бетховен Соната № 15, I часть, гл. т.; А.Скрябин op. 16 № 4; А.Скрябин op. 27 № 2).

2) Простая трехчастная форма.

Некоторые общие особенности. Расчлененные и слитные простые 3-х частные формы. Повторения разделов. Разновидности:

- неконтрастная форма (Л.Бетховен Соната № 9, II часть, 1-й раздел; Соната № 3. Скерцо. Трио; Ф.Шопен op. 33 № 2 Мазурка);

- контрастная форма (Л.Бетховен Соната № 7 Менуэт; Шопен Мазурка op. 33 № 3);

- с серединой типа разработки (Л.Бетховен Соната № 1, Менуэт; Соната № 3. Скерцо. 1-й раздел);

- с серединой смешанного типа (Л.Бетховен Соната № 2, Скерцо 1-й раздел).

Реприза в простой трехчастной форме - точная, варьированная, динамическая реприза» сокращенные и расширенные репризы. Особые виды реприз (Ф.Мендельсон «Песня без слов № 6»; С.Рахманинов «Как мне больно»).

Трех - пятичастная форма (М.Глинка «Ночной зефир»; Ф. Шопен Ноктюрн Es-dur).

Развитая двухчастная форма.

Контрастная форма. Характер контраста (П.Чайковский «Мы сидели с тобой»; В.Моцарт Фантазия d-moll; оперные арии).

Неконтрастная форма: репризная и безрепризная. Связь репризной развитой двухчастной формы с простой трехчастной (Ф.Шопен Ноктюрны № 19, e-moll).

Сложная трехчастная формы

Л.Бетховен Соната № 4, II часть; Ф.Шопен Мазурка op. 24 № 4; Мазурка op. 56 № 2, Ф.Шопен. Мазурки op.7 №2, op.24 №2, Ноктюрн c-moll)

Промежуточная трехчастная форма (Ф.Шопен Мазурка op. 41 № 2; Ноктюрн b-moll, Ф.Шуберт Музыкальный момент №3).

Прогрессирующая трехчастная форма (П.Чайковский «Ромео и Джульетта», побочная партия).

Двойные формы

Двойная двухчастная форма: простая и сложная (Л.Бетховен Соната № 26, II часть; Ф.Шопен Вальс №12).

Двойная трехчастная форма (простая и сложная). Разновидности сложной двойной трехчастной формы. Отличие от рондо (Ф.Шопен Мазурки op. 6 № 1; op. 7 № 1; Р.Шуман Симфония № 1, скерцо).

Вариации

Вариации на basso ostinato. Г.Перселл «Плач Дидоны» из оперы «Дидона и Эней»; И.С.Бах Месса h-moll № 16.

Вариации на soprano-ostinato. М.Мусоргский «Песня Марфы» из оперы «Хованщина»; М. Глинка «Персидский хор», «Турецкий танец» из оперы «Руслан и Людмила».

Строгие вариации. В.Моцарт Соната A-dur, I часть, Бетховен Соната As-dur, I часть.

Свободные вариации. Э.Григ «Баллада g-moll».

Р.Шуман «Симфонические этюды». Жанровые вариации.

Сочетание разных типов варьирования в одном цикле. Л.Бетховен 32 вариации.

П.Чайковский «Трио памяти великого артиста», II часть

Н. Римский-Корсаков «Шехеразада», II часть, крайние разделы.

Рондо

Программные пьесы Ф. Куперена и Ж.Ф.Рамо.

Л.Бетховен Соната № 19. Финал; В.Моцарт Соната c-moll, II часть; Л.Бетховен Соната № 2, II часть; В.Моцарт Соната C-dur. К. 545. Финал.

Ф.Шуберт Соната a-moll op.164, II часть; Р.Шуман «Венский карнавал» I часть; А.Бородин «Спесь».

Особые типы рондо. В.Моцарт Соната A-dur, III часть; Ф. Шопен Вальсы cis-moll, As-dur op. 42.

Сонатная форма

В. Моцарт Сонаты a-moll, I часть; c-moll, I часть; B-dur. К. № 570; Л.Бетховен Сонаты: №1,2, 3, 6, 7, 8, 16, 17; Ф.Шуберт Соната a-moll op. 164, I часть; Ф.Шопен Соната h-moll, I часть.

Циклические формы

И.С. Бах Токкаты и фуги; М. Глинка «Каватина и рондо Антонины» из оперы «Жизнь за царя», М. Мусоргский «Картинки с выставки».

Смешанные и свободные формы

Л.Бетховен Соната № 15, II часть; П.Чайковский Симфония № 4, II часть; Ф.Лист «На Валленштадском озере».

Ф.Шуберт Соната a-moll op. 164. Финал; П.Чайковский Симфония «Манфред» финал; Ф.Шопен Баллада №3; Полонез-фантазия, Ф. Шопен «Концерт для фортепиано с оркестром e-moll», финал.

Формы полифонической музыки

И.С. Бах Фуги d-moll, c-moll, g-moll, b-moll из первого тома «ХТК», c-moll из второго тома «ХТК», Д. Шостакович Фуга C-dur op.87, С. Танеев Иоанн Дамаскин ч.1, основная тема, А.Бородин Квартет №2 ч. 2.

Вокальные формы

П.Чайковский «То было раннею весной», «Отчего», «Забыть так скоро»; С.Рахманинов «Вчера мы встретились»; Р. Шуман «Ее он страстно любит»;

А. Даргомыжский «Мне все равно»; Ф.Шуберт «Форель».