

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 02.06.2025 10:42:38

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра теории музыки

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2024 № 7)

Утверждено приказом ректора
от 27.08.2024 №328

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«27» августа 2024 г.

Анализ музыкальных произведений

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

52.03.01 Хореографическое искусство

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) программы

Искусство балетмейстера

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург
2024

Рабочая программа дисциплины «Анализ музыкальных произведений» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова», утвержденный приказом от 22.02.2022 №60, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 «Хорео-графическое искусство» (профиль подготовки «Искусство балетмейстера»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «16» ноября 2017 г. №1121.

Автор-составитель: к. иск., доцент кафедры теории музыки В. В. ГОРЯЧИХ

Рецензент: к . иск., доцент кафедры теории музыки Н. Ю. АФОНИНА

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры теории музыки
«28» июня 2024 г., протокол № 8.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	5
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	6
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	7
5.1. Тематический план.....	7
5.2. Содержание программы	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
6.1. Основная литература	10
6.2. Дополнительная литература.....	10
6.3. Интернет-ресурсы	10
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.....	11
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения.....	11
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.....	11
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	11
8.4. Контрольные материалы	14
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	18
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.....	18

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Балетмейстер должен создавать различные хореографические формы, в первую очередь, исходя из особенностей строения музыкального произведения. Балетный репетитор не только должен знать музыкальную партитуру, но и понимать художественный образ, смысл произведения, его композиционную структуру. Отсюда вытекает главная цель курса – приобретение необходимых в профессиональной деятельности балетмейстеров и балетных репетиторов знаний в области анализа музыкальных произведений как научной и практической дисциплины, формирование навыков самостоятельного анализа музыкальных произведений разных эпох, жанров, стилей. Для приближения курса анализа музыкальных произведений к исполнительской практике студентов особое внимание уделяется танцевальной музыке, характерным для нее жанрам, собственно музыкально-танцевальным формам классического балета, закономерностям и взаимосвязям их структурной организации и хореографии.

Задачами дисциплины является развитие художественного и аналитического мышления студентов; стимулирование творческой инициативы в процессе анализа музыкальных произведений; развитие умения самостоятельно работать над произведением.

Таким образом, в задачи курса входит:

- освоение теории музыкальных форм;
- формирование у студентов представления о музыкальной форме как системе средств музыкальной выразительности;
- раскрытие проблемы «музыкальная форма и содержание», «музыкальная форма и жанр» на материале музыки разных эпох и стилей;
- расширение музыкального кругозора студентов, необходимого в их дальнейшей профессиональной деятельности (подбор музыкального материала для хореографических композиций).

Эффективность дисциплины «Анализ музыкальных произведений» во многом зависит от ее практической направленности, взаимосвязей с другими дисциплинами и с практической творческой работой студентов по специальности (в частности, с разработкой самостоятельных танцевальных учебных композиций и хореографических этюдов).

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) учебного плана бакалавриата по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство. Курс анализа музыкальных произведений занимает особое место в системе междисциплинарных связей, интегрируя знания, умения и навыки, полученные в результате изучения других дисциплин как теоретической, так и исторической направленности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	Знать: - основные этапы и закономерности исторического развития различных видов искусств - особенности выразительных средств различных видов искусства
	Уметь: - анализировать произведения искусства - составлять собственное мнение и обосновывать свою позицию в отношении произведений искусства
	Владеть: - методом комплексного анализа, - понятийным аппаратом - способами практического применения выразительных средств различных видов искусств

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		2-й	3-й
Контактная аудиторная работа (всего)	68	34	34
Практические занятия	68	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	76	38	38
Вид промежуточной аттестации ¹			30
Общая трудоемкость: Часы	144	72	72
Зачетные единицы	4	2	2

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе	Само- стоя- тельная работа (час.)
			Практическ ие	
	2-й семестр			
1.	Введение в предмет.	6	2	4
2.	Музыкальная тема. Функциональность музыкальной формы. Принципы развития и формообразования.	14	6	8
3.	Период. Одночастная форма.	8	4	4
4.	Простые формы.	12	6	6
5.	Вариационная форма.	16	8	8
6.	Сложные формы.	16	8	8
	Итого во 2-м семестре	72	34	38
	3-й семестр			
7.	Музыкально-хореографические формы.	18	8	10
8.	Рондо.	12	6	6
9.	Сонатная форма.	18	8	10
10.	Рондо-соната.	8	4	4
11.	Циклические формы.	16	8	8
	Итого в 3-м семестре	72	34	38
	Итого по курсу	144	68	76

5.2. Содержание программы

Тема 1. Введение в предмет.

Предмет и задачи курса. Важность приобретения аналитических навыков для развития способности воспринимать художественное содержание произведения адекватно замыслу композитора. Цели анализа. Средства выразительности; элементы музыкального языка. Понятие о целостном анализе. Жанр. Особенности содержания в музыкальном искусстве. Понятие формы произведения: форма как единство средств выразительности, форма как структура и процесс. Единство формы и содержания. Историческая устойчивость и относительная самостоятельность форм; неповторимость формы каждого произведения. Сведения об исторической эволюции форм.

Тема 2. Музыкальная тема. Функциональность музыкальной формы. Принципы развития и формообразования.

Функции музыкальной темы. Жанрово-интонационные истоки темы. Строение темы. Формы изложения темы и способы ее развития. Музыкальный синтаксис, его иерархичность. Тематический и нетематический материал в произведении, рельеф и фон.

Функции экспонирования, развития и завершения. Функции вступления и связки. Понятие переменности функций музыкального материала (функциональная модуляция, совмещение, наложение функций). Проявление законов тождества и контраста в разворачивании музыкальной формы.

Принцип тождества и контраста; их роль в разворачивании музыкальной формы. Типы контраста. Понятие сдвига; типы сдвига: сопоставление, динамическое сопряжение (Ю.Н. Тюлин), перелом.

Вариационный принцип развития. Вариационный и вариантный способы развития тематизма. Разработочный принцип развития. Принцип продолженного развития (Ю.Н. Тюлин); новообразование (качественное изменение при сохранении родства некоторых элементов).

Тема 3. Период. Одночастная форма.

Определение, функция, строение периода. Особые разновидности периода: предложение в функции периода, двойной, сложный период. Период в инструментальной и вокальной музыке.

Одночастная форма в вокальной и инструментальной музыке. Одночастная (фазная) форма эпохи Барокко.

Тема 4. Простые формы.

Старинная двухчастная форма (бипартита). Простая двухчастная форма, ее определение. Два варианта формы: однотемная (**а а₁**); двухтемная (**а в**). Простая двухчастная форма в вокальной музыке. Ее вариант: запев-припев. Простая двухчастная форма с репризным включением. Простая трехчастная форма, ее определение.

Простая трехчастная форма в вокальной музыке как самостоятельная форма арии, романса, песни (**а а₁ а**). Простая трех-пятичастная и двойная трехчастная формы в инструментальной и вокальной музыке, их соотношение с текстом.

Особенности простых форм в танцевальной музыке.

Тема 5. Вариационная форма.

Принцип варьирования. Вариация и вариант. Вариационное развитие в невариационных формах. Вариационная форма. Тема вариаций, ее особенности. Исторически сложившиеся разновидности вариационной формы. Строгие вариации XVIII–XIX веков. Тема и приемы ее развития в строгих вариациях. Двойные вариации. Принципы формообразования в двойных вариациях.

Свободные вариации. Тема и приемы ее развития в свободных вариациях.

Оstinатные вариации: вариации на *basso ostinato*, вариации на *soprano ostinato*. Связь вариаций на *basso ostinato* со старинными танцевальными жанрами: чаконей, пассакалий. Оstinатные вариации в вокальной музыке. Мелодическая характерность темы вариаций на *soprano ostinato*; приемы ее варьирования. Генетическая связь вариаций на *soprano ostinato* с куплетной песней.

Тема 6. Сложные формы.

Сложная трехчастная форма в инструментальной музыке. Определение. Форма с трио, ее жанровые и структурные особенности. Область применения. Сложная трехчастная форма с эпизодом. Область применения. Эволюция сложной трехчастной формы.

Сложная трехчастная форма в вокальной музыке. Ария *da capo*, ее варианты. Сложная двухчастная форма. Определение. Нерегламентированность структуры разделов, зависимость от жанра и стиля.

Сложная двухчастная форма в вокальной музыке. Использование этой формы в оперной арии и ораториальных жанрах XVIII века. Сложная двухчастная форма в камерно-вокальной музыке (песнях). Сложная двухчастная форма в инструментальной музыке. Ее разновидности: однотемная старинная двухчастная форма; однотемная развитая или сложная двухчастная форма в романтической музыке.

Сложные формы в танцевальной музыке.

Тема 7. Музыкально-хореографические формы.

Классическая и характерная сюита: состав, разновидности. *Pas d' action*. Па-де-де

(Pas de deux): особенности, варианты музыкальной формы Адажио: связь с медленным или умеренно медленным темпом; характерность простой репризной трехчастной формы, возможность ее несовпадения с хореографической формой. Вариация: отличие от вариации как части вариационного цикла (и возможные примеры совпадения), связь с оживленным или быстрым темпом, мужская и женская вариации, типовые музыкальные формы. Кода: отличие от коды как заключительного раздела музыкальной формы, роль быстрого темпа, разнообразие музыкальных форм, их особенности. Гран па (Grand pas): состав, используемые музыкальные формы.

Тема 8. Рондо.

Определение формы рондо; принцип чередования рефрена и эпизодов. Происхождение рондо, связь с вокальными формами, содержащими припев. Форма и жанр рондо. Рондо в вокальной музыке: зависимость количества разделов от количества строф в тексте, нерегламентированность структурных, тональных, тематических отношений. Рондо в оперных и балетных сценах. Рондо в инструментальной музыке.

Старинное куплетное рондо в музыке французских клавесинистов; программный характер пьес в форме рондо. Особенности строения: многочастность, монотемность. Рондо К.Ф.Э. Баха.

Классическое рондо. Ограничение числа разделов, тематический контраст рефрена и эпизодов. Рондо в творчестве композиторов XIX–XX веков. Особый тип «сюитного» рондо в музыке Р. Шумана. Многочастное рондо. Рондо в музыке XX века.

Тема 9. Сонатная форма.

Определение. Строение сонатной формы, ее основные разделы: экспозиция, разработка, реприза. Строение экспозиции. Старинная сонатная форма. Особенности раннеклассической сонатной формы. Строение разработки; новые темы в разработках, их драматургическая роль. Реприза: строение, тональные отношения.

Сонатная форма с эпизодом вместо разработки. Сонатная форма без разработки. Дополнительные разделы сонатной формы – вступление и кода. Сонатная форма в жанре концерта. Историческое развитие сонатной формы в XIX–XX вв. Специфические особенности сонатной формы в вокальной музыке, обусловленность их текстом.

Тема 10. Рондо-соната.

Определение рондо-сонаты как формы, сочетающей принципы рондо и сонаты. Особенности строения. Проявление сонатного принципа в рондо: соотношение первого эпизода и рефрена; группировка разделов рондо в симметричную трехчастную композицию, подобно сонатной. Особенности структуры второго эпизода. Функции заключительной части. Кода как результат усложнения развития в рондо-сонате. Использование рондо-сонаты в качестве формы финала сонатно-симфонического цикла.

Тема 11. Циклические формы.

Определение цикла. Циклическая форма в инструментальной музыке. Основные типы циклов: сюитный и сонатно-симфонический. Отсутствие сквозного развития в сюитном цикле, господства принципа контраста в сопоставлении частей. Двухчастный цикл (прелюдия и fuga), старинная сюита (партита), программная сюита в музыке эпохи барокко и романтизма.

Классический сонатно-симфонический цикл, его строение, разновидности.

Вокальный цикл как циклическая форма в камерной вокальной музыке. Принцип контраста в цикле. Строение вокального цикла. Приемы циклизации.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Афонина, Н. Ю. Малые формы в музыке Высокого Ренессанса и Барокко (формообразующая роль музыкального синтаксиса): лекции [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2006. — 169 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74018
2. Ручьевская, Е.А. Работы разных лет. Том I. Статьи. Заметки. Воспоминания [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2011. — 488 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2834 — Загл. с экрана.
3. Ручьевская, Е.А. Работы разных лет. Том II. О вокальной музыке [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2011. — 505 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2835
4. Соколов О.В. О типологии музыкальных форм [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов музыкальных вузов/ Соколов О.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2013.— 40 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23642>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
5. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 491 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30435 — Загл. с экрана.
6. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44767 — Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература

1. Бобровский В. Тематизм как фактор музыкального мышления: Очерки. Вып. 1. М., 2010.
2. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы: Исследование. Изд. 2, доп. М., 2012.
3. Иванова Л. Концертная форма в первых частях Бранденбургских концертов И. С. Баха // Е. А. Ручьевская. К 90-летию со дня рождения. СПб, 2012.
4. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979, 1986.
5. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. М., 1968.
6. Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. Л., 1977.
7. Тюлин Ю., коллектив авторов. Музыкальная форма. М., 1974.
8. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. М., 1974.
9. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. М., 1980.
10. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. М., 1984.
11. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии. Ч. 1. М., 1988; Ч. 2. М., 1990

6.3. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. Библиотека ТГПИ <http://library.tgpi.ru/main>

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

6. Национальная Электронная Библиотека www.nэб.рф

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические материалы.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	Знать: - основные этапы и закономерности исторического развития различных видов искусств - особенности выразительных средств различных видов искусства
	Уметь: - анализировать произведения искусства - составлять собственное мнение и обосновывать свою позицию в отношении произведений искусства
	Владеть: - методом комплексного анализа, - понятийным аппаратом - способами практического применения выразительных средств различных видов искусств

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: блиц-опрос, экспресс-тестирование (активные формы), участие в дискуссии (интерактивные формы).

Формы промежуточной аттестации — зачет с оценкой (в конце 3-го семестра).

Зачет с оценкой проводится по билетам, включающим два вопроса: первый вопрос относится к теоретической части курса и имеет более общий, проблемный характер, второй — анализ музыкального произведения с листа.

На усмотрение педагога наряду с вопросами студенту может быть предложен аудиотест — 1–2 произведения малой формы (либо разделы более крупного произведения) для определения типа формы на слух.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на первый вопрос билета				
Знать: - основные этапы и закономерности исторического развития различных видов искусств - особенности выразительных средств различных видов искусства	Не знает основные этапы и закономерности исторического развития музыкального искусства - особенности выразительных средств различных видов искусства как-то связать с анализом муз.произв.	Знает частично	Знает в достаточной степени	Знает в полной мере
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на второй вопрос билета				
Уметь: - анализировать произведения искусства - составлять собственное мнение и обосновывать свою позицию в отношении произведений искусства	Не умеет	Умеет, допуская технические ошибки и неточности,	Умеет в достаточной мере	Умеет свободно
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
Владеть: - методом комплексного анализа, - понятийным аппаратом - способами практического применения выразительных средств различных видов искусств	Не владеет	Частично владеет	В целом владеет	В полной мере владеет

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов
оценивания компонентов компетенций**

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) правильность ответа на вопросы билета	0-10	11-14	15-17	18-20
б) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
в) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать общеэстетические, исторические, теоретические аспекты вопроса и аналитические детали	0-10	11-14	15-17	18-20
д) культура устной речи студента	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он умеет определить в музыкальном произведении соотношение общего (стилевых и жанровых признаков) и индивидуального, свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, делает ошибки в терминах, определениях (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Текущая аттестация

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации

Семестр	Номер темы	Вопросы и задания
II	2	1. Типы реприз в музыкальной форме. 2. Элементы классического музыкального синтаксиса.
	3	1. Классический период, разновидности. 2. Виды ненормативного классического периода.
	4	1. Особенности простых форм в менуэтах из фортепианных сонат Моцарта и Бетховена. 2. Особенности танцевальной сюиты эпохи Барокко. 3. В чем проявилось влияние вокальных принципов формообразования на инструментальную музыку композиторов-романтиков?
	5	1. Вариационный и вариантный принципы развития. 2. Вариации на <i>soprano ostinato</i> : особенности.
	6	1. Критерии простых и сложных классических форм. 2. Типы середины в сложной трехчастной форме. 3. Особенности сложных форм в танцевальных пьесах (вальсах, мазурках, полонезах) Шопена.
III	7	1. Музыкальные формы, характерные для балетных вариаций.
	8	1. Основные отличия старинного рондо от классического.
	9	1. Сонатная экспозиция. 2. Сонатная форма в концерте: особенности. 3. Чем отличается сонатная форма в разных частях сонатно-симфонического цикла?
	10	1. Особенности рондо-сонатной формы в финалах сонатно-симфонического цикла. 2. Особенности рондо-сонатной формы в музыке Бетховена
	11	1. Особенности романтического сонатного и симфонического циклов (в сравнении с классическим). 2. Приемы циклизации в вокальном цикле

Примерный перечень произведений для самостоятельного анализа:

1. Бах И.С. Месса *b-moll*: *Crucifixus*.
2. Бетховен Л. Багатель *a-moll*, op. 126; Фортепианная соната № 2, III ч.; Соната для ф-но, № 8, III ч.; Соната № 16, I часть.
3. Алябьев А.А. «Белеет парус одинокий».
5. Глинка М.И. «Победитель».
6. Прокофьев С.С. Гавот *fis-moll*.
7. Даргомыжский А.С. «Болеро» («Покрылась туманами Сьерра-Невада»).
8. Моцарт В.А. Менуэты из фортепианных сонат (на выбор).
9. Гайдн Й. Менуэты из симфоний (на выбор).
10. Прокофьев С.С. Балет «Ромео и Джульетта»: «Джульетта-девочка».

11. Бетховен Л.В. Менуэты из фортепианных сонат, квартетов и симфоний (на выбор).
12. Скарлатти Д. Гавот d-moll.
13. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. Менуэт d-moll; Французская сюита d-moll: Сарабанда, Менуэт I, Менуэт II.
14. Мусоргский М.П. «Хованщина»: «Пляска персидок».
15. Чайковский П.И. Фортепианный цикл «Времена года»: «Декабрь».
16. Шуберт Ф. Лендлеры: № 2, 3, 5; фортепианная соната A-dur, II часть.
17. Шуман Р. Фортепианный цикл «Детские сцены» (на выбор).
18. Шостакович Д.Д. Прелюдии для фортепиано (на выбор).
19. Шопен Ф. Мазурка Es-dur.
20. Брамс И. Венгерские танцы: e-moll.

Примерные тесты²
2-й семестр

Вопросы	Ответы (нужное подчеркнуть)
Какой элемент синтаксиса может выступать в качестве формы раздела?	а) фраза; б) период; в) фигура; г) предложение
Период как форма самостоятельной пьесы характерен для форм:	а) эпохи Барокко; б) эпохи венского классицизма; в) эпохи романтизма; г) XX века
Какая барочная форма характеризуется последовательностью фаз: экспозиционной, нескольких развивающих, предыктовой и заключительной фазы?	а) fuga; б) вариации; в) старинная одночастная форма; г) рондо
Форма бипартиты – это:	а) повторяющаяся вследствие знака репризы (в нотации) часть любой формы; б) простая двухчастная классическая форма; в) двухчастная с репризным включением; г) двухчастная форма с зеркально-симметричным тональным планом и повторением частей
Тематический контраст разделов простой формы характерен для форм:	а) эпохи Барокко; б) эпохи венского классицизма; в) XX века; г) эпохи романтизма
Какой форме соответствует экспозиция, состоящая из нескольких последовательных проведений темы разными голосами в основной и доминантовой тональности?	а) рондо; б) старосонатная форма; в) fuga; г) концертная форма
Какие жанры музыки Барокко связаны с формой basso ostinato?	а) куранта, гальярда, менуэт; б) прелюдия, фантазия, французская увертюра; в) чакона, пассакалия; г) Concerto Grosso
Какой параметр темы в свободных вариациях не может быть сохранен при варьировании?	а) мелодия; б) гармония; в) форма; г) тональность
В какой форме, как правило, написаны темы классических вариационных циклов?	а) период; б) простая двухчастная; в) простая трехчастная; г) простая трех-пятичастная

² Подобные тесты могут быть использованы как для текущей, так и для промежуточной аттестации обучающихся.

Указать черты, специфичные для романтической сложной 3-хчастной формы:	а) типовые структуры разделов формы (простые 2-х и 3-хчастные формы); б) углубление контрастов между разделами формы; в) сохранение отличительных черт середины типа трио и эпизода; г) четкая отграниченность разделов, отсутствие связей
--	--

Правильные ответы: 1б, 2в, 3г, 4г, 5г, 6в, 7в, 8в, 9б, 10б

3-й семестр

Вопросы	Ответы (нужное подчеркнуть)
Сколько частей в простом классическом рондо?	а) 6; б) 8; в) 5; г) 7
Что характерно для романтического рондо?	а) уменьшение количества частей; б) увеличение контрастов между частями; в) тональное единство; г) ладовое единство
Для какого композитора эпохи романтизма характерен принцип циклизации инструментальных миниатюр в форме рондо?	а) Шопена; б) Листа; в) Шумана; г) Шуберта
Какой форме (формам) соответствует схема АВАСА?	а) сонатной; б) сложной трехчастной; в) сложной трехпятчастной; г) рондо
Сколько частей характерно для рондо Шумана?	а) 6; б) 8; в) 5; г) 7
В какой тональности пишется Побочная партия в репризе классической сонатной формы?	а) тональности D; б) параллельной тональности; в) основной тональности; г) иной (указать какой)
В какой форме пишется разработка классической сонатной формы?	а) простой двухчастной; б) простой трехчастной; в) одной из сложных форм; г) свободной
Для какого раздела сонатной формы в музыке эпохи романтизма характерна трехтональность?	а) ГП в экспозиции; б) ПП в экспозиции; г) разработки; д) ГП в репризе
Для какого композитора характерна многотемность экспозиции сонатной формы?	а) Чайковский; б) Прокофьева; в) Шостаковича; г) Хиндемита
Для какой формы характерно расчленение на тематически различные, контрастные разделы?	а) свободной; б) смешанной; в) фазной; г) цепной

Правильные ответы: 1в, 2б, 3в, 4г, 5г, 6в, 7г, 8б, 9б, 10г.

Шкала оценивания тестов

Процент правильных ответов	Оценка
86 – 100 %	Отлично (Зачтено)
71 – 85 %	Хорошо (Зачтено)
50 – 70 %	Удовлетворительно (Зачтено)
0 – 49 %	Неудовлетворительно (Не зачтено)

8.4.2. Промежуточная аттестация

Примерные билеты к зачету с оценкой

Номер задания	Формулировка задания
1.1.	Музыкально-хореографические формы
1.2	Шуман Р. Новеллетта F-dur.
2.1.	Старинное рондо
2.2.	Моцарт В.А. Симфония № 39, III часть
3.1	Рондо эпохи классицизма
3.2	Бетховен Л.В. Симфония № 5, III часть
4.1	Рондо в эпоху романтизма и в музыке XX века
4.2	Равель М. «Менуэт»
5.1	Классическая сонатная форма: экспозиция
5.2	Чайковский П.И. «Щелкунчик»: «Вальс цветов»
6.1	Разработка и реприза классической сонатной формы
6.2	Гуно Ш. «Фауст»: Вальс (D-dur)
7.1	Сонатная форма в музыке эпохи романтизма
7.2	Прокофьев С.С. «Ромео и Джульетта»: «Утренний танец», «Танец девушек с лилиями»
8.1	Сравнение классической и романтической сонатной экспозиции, ее изменения в музыке XX в.
8.2	Чайковский П.И. «Лебединое озеро»: «Танец маленьких лебедей»
9.1	Рондо-соната
9.2	Чайковский П.И. «Евгений Онегин»: Полонез (№ 19)
10.1	Циклические формы: общая характеристика, разновидности
10.2	Стравинский И.Ф. «Петрушка»: сцена 1
11.1	Циклические формы. Сюита
11.2	Бизе Ж. «Арлезианка»: «Фарандола»
12.1	Сонатно-симфонический цикл: соотношение частей, варианты строения
12.2	Прокофьев С.С. «Золушка»: «Большой вальс» (№ 30)
13.1	Вокальный цикл
13.2	Прокофьев С.С. «Война и мир». Вальс h-moll
14.1	Принципы формообразования, жанровой системы в музыке XX века в связи с тенденциями развития в разных видах искусства
14.2	Куперен Ф. Пассакалия-рондо h-moll

Примерный список произведений для анализа с листа и аудиотестов:

1. Шуман Р. «Бабочки»: № 2, 3. «Карнавал»: Valse noble, Valse allemande.
2. Бах И.С. Куранта, Менуэт I, Менуэт II из клавирной «Французской сюиты» c-moll.
3. Бах И.С. Партита для виолончели соло, E-dur: Гавот.
4. Бах И.С. Гавот I, II из Английской сюиты d-moll.
5. Рамо Ж.Ф. 2-я жига в форме рондо из Второй тетради пьес для клавесина.
6. Шопен Ф. Мазурка a-moll.
7. Бизе Ж. «Кармен»: Хабанера.
8. Прокофьев С.С. «Золушка»: «Урок танцев», «Гавот» (№ 10); «Ромео и Джульетта»: «Танец рыцарей».
9. Бах И.С. Партита для виолончели соло, E-dur: Гавот.
10. Чайковский П.И. «Спящая красавица»: «Вальс» (№ 6), «Сарабанда» (№ 29).
11. Глинка М.И. «Руслан и Людмила»: «Турецкий танец», «Лезгинка».

12. Шостакович Д.Д. 24 прелюдии и фуги: прелюдия gis-moll.
13. Бетховен Л.В. Симфония № 1. 3 часть.
14. Ф. Шопен. Мазурки (на выбор).
15. Моцарт В.А. Симфония № 40. 3 часть.
16. Равель М. Болеро.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Программа курса «Анализ музыкальных произведений» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные занятия в варианте групповых (численность группы – не более 15 человек), а также самостоятельная работа студентов.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) аудиторные занятия (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-теоретические, монографические, обобщающие);
- 2) интерактивные занятия - дискуссии в формате обмена мнениями по той или иной аналитической теме/проблеме и др.;
- 3) практические занятия, в виде анализа прослушанных в аудио и видеозаписи или исполненных преподавателем произведений, с комментарием преподавателя, его обращенными к студентам наводящими вопросами и последующим обсуждением. Практические занятия могут также включать прослушивание произведений, выбранных студентами для подготовки собственных хореографических композиций, с последующим их обсуждением.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового теоретико-аналитического подхода (общие вопросы теории музыкального тематизма, формообразования, жанра и стиля, их эволюции в неразрывной связи с общекультурным контекстом) с практическим ракурсом: опорой на существующий балетный репертуар, хореографический и исполнительский опыт студентов.

Рекомендуется анализ готовых хореографических интерпретаций (с просмотром видеозаписей балетов) с точки зрения отражения в них структурных и музыкально-образных особенностей произведения.

Важным видом работы в течение всего курса представляется методическая помощь студентам в подборе музыкальных произведений для создания собственных хореографических миниатюр в специальном классе.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Программа дисциплины «Анализ музыкальных произведений» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (аудио- и нотной, учебно-методической, научной) литературой.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на лекционных и практических занятиях. Акцент в организации самостоятельной работы студентов ставится на практических занятиях, направленных на обогащение слухового опыта, приобретение аналитических навыков работы с музыкальным произведением и литературой.

Данная дисциплина охватывает большой исторический период, материал курса практически неисчерпаем, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего курса.

Самостоятельное ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе анализа музыкальных произведений, предполагает прослушивание аудиозаписей с нотным текстом, по возможности — игру на фортепиано сочинений различных эпох и жанров.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК³, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

³ Для подготовки студентов к зачету и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.