

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 02.06.2025 13:16:48
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.

Аналитический практикум

Рабочая программа дисциплины

Специальность
53.05.05 Музыковедение
(уровень специалитета)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2024

Рабочая программа дисциплины «Аналитический практикум» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство, утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.05 Музыковедение** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 732.

Автор-составитель: кандидат искусствоведения, доцент ***Н. Ю. Афонина***

Рецензент: кандидат искусствоведения, доцент ***В. В. Горячих***

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

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	5
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	7
6.1. Список литературы	7
6.2. Интернет-ресурсы	8
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	8
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	8
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	8
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	9
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	9
8.4. Контрольные материалы	11
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	14
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	15

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Аналитический практикум» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций), а также на формирование у студентов целостного представления о элементах музыкальной композиции, их содержательной и конструктивной сторонах.

Основные задачи курса:

- создание у студентов системы представлений о логике процесса развития гармонического языка как необходимого аспекта композиции, формирования его в историческом развитии на протяжении нескольких музыкальных эпох, от Средневековья до современности;
- воспитание аналитических навыков, способностей осмысления выразительных ресурсов элементов музыки и их роли в контексте целого;
- формирование профессионального музыкального мышления, развитие творческих, слуховых, аналитических способностей.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Аналитический практикум» является дисциплиной по выбору студента и входит в вариативную часть блока 1 ОПОП подготовки специалистов по специальности 53.05.05 Музыковедение.

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
	Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
	Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестр
		1-й

Контактная аудиторная работа	34	34
Практические занятия	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	32	32
Вид промежуточной аттестации		ЗАЧ
Общая трудоемкость: Часы	66	66
Зачетные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Контактная аудиторная работа (час.)	Контактная вне-ауд. и самост. работа (час.)
<i>I семестр</i>				
1	Тема I. Введение. Жанры анализа, цель и объект анализа. Музыкальные элементы, их структура и функция в образном строе и в форме произведения.	4	2	2
2	Тема II. Элементы звучания и системы их организации в музыке разных стилей. Рельеф и фон. Фактура.	18	10	8
3	Тема III. Интонационные прообразы. Жанры и их признаки. Преобразование интонационных истоков в музыкальной теме.	18	10	8
4	Тема IV. Музыкальный синтаксис, параллель с речевым синтаксисом. Синтаксические структуры, их взаимодействие.	12	6	6
5	V. Мелодия.	10	6	4
7	Подготовка к контрольному занятию	4		4
Итого в I семестре		66	34	32
Итого по курсу		66	34	32

5.2. Содержание программы

Тема I. Введение. Жанры анализа, цель и объект анализа. Музыкальные элементы, их структура и функция в образном строе и в форме произведения. Анализ как разделение на части с последующим синтезом, выводы о содержании музыкального произведения, опирающиеся на аналитически выявленные аргументы. Виды анализа. Строение музыкального произведения: элементы, их связь, целое. Нацеленность аналитического практикума как изучение элементов, их музыкальной специфики, структуры и функции в форме, художественного значения. Параллели с элементами строения произведений иных видов искусства: живописи, архитектуры; искусств, связанных со словом; театральным искусством.

Тема II. Элементы звучания и системы их организации в музыке разных стилей. Рельеф и фон. Фактура. Неспецифические и специфические звучания (по Е.А. Ручьевской). *Неспецифические* для музыки элементы, встречающиеся в природе

(«звуки мира»): звук в его акустических свойствах: высоты, длительности, громкости, тембра, плотность звучания нескольких звуков; рождаемые ими ассоциации и представления как предметно-пространственные (Е. Назайкинский). Активное и непосредственное воздействие неспецифических элементов звучания на слушателя, в силу их укорененности, повсеместного присутствия в жизнедеятельности человека. «Приготовленные» неспецифические звучания: опосредование звуков мира тембром и тесситурой музыкальных инструментов, тембрами певческого голоса, хора; роль темперации в соотношении тонов. Роль неспецифических элементов звучания в музыке прошлых веков, повышение их значения в музыке второй половины XX в. Специфические элементы звучания: фрагменты звукорядов (гаммы), интервалы, аккорды в темперированном строе, ритмически пропорционально выстроенные звуковые последовательности, - характеризующие эпохальные стили. Основные музыкальные системы организации: звуковысотности (лад, гармония); времени (ритм, метр). Склад и фактура (Т.С.Бершадская) как специфические элементы звучания; их различие. Фактура как материализация всех музыкальных элементов в их одновременных (вертикаль) и последовательных (горизонталь) соотношениях. Строение гомофонной фактуры, основные функции фактурных планов, как производные гармонического склада и функциональной гармонии: мелодический план (основной мелодический план, контрапункт, подголосок), басовый фактурный план, гармоническое ядро. Виды изложения гармонического ядра: моноритмическое аккордовое, фигурированное; фигурации гармонические, ритмические, мелодические, смешанные. Дополнительные фактурные планы: педаль, удвоение (дублировка в приму, октаву, втора как дублировка в иной интервал); тембровый аспект удвоения в приму: микст как смешение тембров; фактурно-тематический аспект удвоения в октаву (несколько октав): подчеркивание фактурного плана (мелодического, басового, фигурационного); жанровый аспект консонантного удвоения в терцию или сексту: «дуэт согласия». Главенствующий план как рельеф, подчиненные планы как фон.

Тема III. Интонационные прообразы. Жанры и их признаки. Преобразование интонационных истоков в музыкальной теме. Элементы звучания в природе и их преобразование в музыке; ступени преобразования. Интонационные прообразы, их содержательное значение, эмоциональное воздействие в музыке. Средства изобразительности, звукописи, передачи в музыке человеческой речи как прообразы музыкальной интонации; опосредованность в передаче музыкой звуков мира; новая интерпретация их в конкретной музыке (опосредование путем окружения иным, в сравнении с природой, контекстом). Музыкальные жанры: первичные и вторичные; признаки жанров как система дополняющих друг друга неспецифических и специфических элементов; смешение признаков разных жанров в музыкальной теме. Открытость системы первичных и вторичных жанров, бесконечность интонационных прообразов как основа неисчерпаемости содержательной и экспрессивной составляющих музыкальной интонации.

Тема IV. Музыкальный синтаксис, параллель с речевым синтаксисом. Синтаксические структуры, их взаимодействие. Объединение элементов музыки (неспецифических и специфических) посредством музыкального синтаксиса. Выражение дискретности и связности синтаксиса в речи и музыке. Синтаксические элементы: мотив, фигура, фраза, предложение, период, их специфика, в сравнении с синтаксисом вербальной речи. Средства членения и связи. Взаимодействие синтаксических структур, эквиваленты, смешанные разновидности. Синтаксис фоновых планов гомофонной фактуры, синтаксис рельефных планов. Асинтаксичность музыкального материала при его неполной нотации: архаической (григорианский хорал), современной нотации (алеаторика).

Тема V. Мелодия. Понятие мелодии. Виды мелодии (вокальная, инструментальная; жанровые виды мелодии – песенная, ариозная; танцевальная, декламационная и т.д.). Строение мелодии, ее синтаксис. Полифоническая мелодия, гомофонная мелодия. Звуковысотность в мелодии, мелодическая линия, формы мелодической линии (нисходящая, восходящая, волнообразная, зигзагообразная, смешанная). «Комплементарная» (результат

тивная) мелодия. Мелодия, начинающаяся с «вершины-источника», оканчивающаяся певучим тоном и устремленная к нему, различные ритмические признаки в мелодии. Мелодия в оркестровой фактуре; мелодия и тембр. Жанровые признаки в мелодии. Дополнительность сопровождающих планов фактуры по отношению к мелодии. Мелодия в музыке разных стилей.

Практические занятия

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Наименование практических занятий	Всего часов
1	2	3	4	5
1	I	Тема I. Введение. Жанры анализа, цель и объект анализа. Музыкальные элементы, их структура и функция в образном строе и в форме произведения.	Цель и разновидности анализа	2
2		Тема II. Элементы звучания и системы их организации в музыке разных стилей. Рельеф и фон. Фактура.	Звуковые частицы музыкального материала, его элементарные свойства: высота, длительность, громкость, тембр; их организация (лад, гармония, ритм и метр, система динамики, система тембров). Функции планов фактуры.	10
3		Тема III. Интонационные прообразы. Жанры и их признаки. Преобразование интонационных истоков в музыкальной теме.	Система отражений внемузыкальных и музыкальных прообразов интонации, ступени их преобразований. Музыкальные жанры и их множественные признаки.	10
4		Тема IV. Музыкальный синтаксис, параллель с речевым синтаксисом. Синтаксические структуры, их взаимодействие.	Синтаксис в музыке как форма музыкальной речи, принципы дискретности и континуальности в синтаксисе. Мотив, фигура, фраза, предложение и период, их стилевое различие.	6
5		Тема V. Мелодия.	Мелодическая линия, ее тембровые, звуковысотные, ритмические, синтаксические признаки. Обобщение жанровых признаков в мелодии. Вокальная и инструментальная мелодия. Мелодия и тембр.	6
ИТОГО часов в семестре:				34
ВСЕГО:				34

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Ручьевская Е.А. Работы разных лет. Том I. Статьи. Заметки. Воспоминания [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2011. — 488 с. — Режим доступа https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_005074873/ – НЭБ.

Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / В.Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0334-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/44767> (дата обращения: 07.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений : учебное пособие / В.Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-0392-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/30435> (дата обращения: 07.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. 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.нэб.рф](http://www.nэб.рф)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

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
ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	<i>Знать:</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
	<i>Уметь:</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
	<i>Владеть:</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

В качестве формы аттестации существует зачет с оценкой в конце 1-го семестра.

Он включает в себя ответ на вопросы, включающие обзор пройденного в семестре материала, и доклады, в которых каждый студент делает обобщающий устный анализ всей системы временной организации музыки на материале избранного им произведения, ставит самостоятельно выявленную проблему и стремится ее решить.

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

ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы				
<i>Знать:</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Не знает</i> историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает</i> частично историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает</i> в достаточной степени ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает</i> в полной мере ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Анализ нотного текста, исполнение музыкального фрагмента				
<i>Уметь:</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике	<i>Не умеет</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства;	<i>Умеет в достаточной мере</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-	<i>Умеет</i> свободно излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое

общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	мике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы, анализ нотного текста				
<i>Владеть:</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки	<i>Не владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки	<i>Частично владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки	<i>В целом владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки	<i>В полной мере владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки

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	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 исторические, аналитические и практические аспекты вопроса.	0-10	11-14	15-17	18-20
д) владение профессиональной терминологией и 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 в музыкальном произведении соотношение общего (стилевых и жанровых признаков) и индивидуального, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он приводит убедительные аргументы, правильно называет имена композиторов, названия и жанры произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если при ответе на вопросы студент допускает отдельные неточности, затрудняется дать исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос, демонстрирует неполное знание в области музыкальных элементов и их связи.

Для получения оценок «Отлично» и «Хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент демонстрирует либо полное незнание материала курса в рамках своего вопроса или билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте и 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. Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы и подготовки к зачету.

Се- мес тр	Номер темы	Вопросы и задания
1	2	3
1	1	Анализ образной сферы в менуэтах «Альбома Анны-Магдалены Бах»; в прелюдиях Шопена; в менуэтах Лондонских симфоний Гайдна
1	2	Выявление средств звуковысотной, ладовой, гармонической, ритмической выразительности, особенностей фактуры в органнх и клавирных вариациях Букстехуде, Свеелинка; Гольдберг-вариациях Баха; миниатюрах для фортепиано Шопена, Мендельсона, Грига, Брамса, Чайковского.
1		Анализ метрических особенностей в пьесах цикла «Времена года» Чайковского; в пьесах цикла «Бабочки» Шумана
1	3	Анализ интонационно-жанровых признаков в темах медленных частей сонат Бетховена
1		Анализ интонационно-жанровых признаков в теме главной партии IV симфонии Чайковского, темах вступления, ГП, изложении тем остальных частей I симфонии Малера
1	4	Синтаксис в темах финалов фортепианных сонат Бетховена; Скерцо его симфоний
1		Анализ синтаксической структуры в экспозициях фуг И.С.Баха
1	5	Анализ выразительной роли элементов, фактуры, синтаксиса, интонационных прообразов, особенностей мелодии в песнях Шуберта, Шумана, романсах Глинки, Даргомыжского, Бородина, Римского-Корсакова, Чай-

		ковского (по выбору)
1		Дать краткое определение следующих терминов: Ритм Метр Пульсация Такт Синкопа Лад Звукоряд Аккорд Каданс Кластер Фактура Педаля Втора Мотив Фигура Фраза Предложение Вершина-источник в мелодии Кульминация

8.4.2. Примерные билеты к контрольному уроку.

Се- мес тр	Но- мер зада ния	Формулировка задания
1	2	3
I	1.	Привести примеры неспецифических и специфических музыкальных элементов, раскрыть предметно-пространственные значения первых и специфически музыкальное – вторых.
	2	Привести примеры родственных музыкальным элементам в строении материи иных видов искусства: живописи, архитектуре, поэзии, танца. Охарактеризовать тенденции музыки XX – XXI вв. в применении композиторами неспецифических элементов музыкального звучания
	3.	Раскрыть на примерах проявление организации музыкальных элементов в: а) полифонической фактуре музыки XVIII в., б) гомофонной фортепианной фактуре композитора-классика, в) гомофонной оркестровой фактуре композитора-романтика, г) фактуре сонористического произведения композитора XX в.
	4.	Охарактеризовать звуковысотные и ладовые черты: а) в одноголосной мелодии, б) 3-х-4-х-голосной полифонической фактуре, в) в многоголосной гомофонной фактуре
	5	Охарактеризовать признаки жанра скерцо, показать их на примерах из музыки разных стилей
	6	Раскрыть на примерах музыки разных стилей различные синтаксические структуры
	7	Синтаксис в теме барочной фуги и тем фуг Шостаковича (по выбору)
	8	Мелодическая структура в музыке XX в.

9	Жанровые признаки в мелодиях медленных частей сонат Бетховена
10	Ритм и метр в музыке второй половины XX в., в стиле отдельных композиторов (например: сочинениях К.Пендерецкого и Э.Денисова)
11	Раскрыть значение переменных метрических структур, на примере музыки Шумана (либо: Чайковского, Бартока, Шостаковича и др.)
12	Особенности метра в музыке Стравинского
13	Синтаксис и синтаксическое развитие в музыке, на примерах произведений разных стилей
14	Ладовое и гармоническое развитие в баховских общинных хорах

8.4.3. Тесты

1. Выберите перечень музыкальных элементов, относящихся к неспецифическим (встречающимся и в музыке, и в природе):

- А. громкость, длительность, высота, тембр
- Б. агогические и артикуляционные приемы исполнения
- В. гармония, ритм, метр, тональность

Правильный ответ: 1.А

2. Выберите музыкальные элементы, встречающиеся также в пластических видах искусства (живописи, графике, скульптуре, архитектуре):

- А. тональность, аккорд, тембр, акценты,
- Б. длительности, тактовый размер, метр, ладовое наклонение
- В. ритм, рисунок, линия, фактура; горизонталь, вертикаль, глубина

Правильный ответ: 2.В

3. Выберите наиболее общие признаки танцевального жанра:

- А. синкопированный ритм, фактура «бас-аккорд», простота мелодии
- Б. название пьесы и/или темп, определяющие ее жанр
- В. повторяемость ритмических рисунков разных планов фактуры, вплоть до оstinato; отчетливость фонических акцентов

Правильный ответ: 3.В

4. Ритмический рисунок и его наиболее общие разновидности:

- А. связанная последовательность ритмических единиц любого уровня музыкальной формы, разнообразная по конфигурации (рисунок однородный и неоднородный, рисунок контрастный, рисунок с долготной прогрессией и др.)
- Б. графический рисунок нотации, состоящий из обозначения длительностей звуков, пауз, тактовых черт, элементов группировки
- В. группы длительностей, имеющие названия: пунктирный ритм, триольный ритм, синкопированный ритм и др.

Правильный ответ: 4. А

5. Звуковысотный рисунок мелодии – это:

- А. лад либо звукоряд мелодии, построенный в порядке высоты (сверху вниз, или снизу вверх)
- Б. последовательность высот мелодии, условно рассмотренная вне ритма;
- В. мажор или минор,

Правильный ответ: 5.Б

6. Чем определяется ладовое и гармоническое развитие в хорах И.С.Баха:

- А. словами текста: определенные слова всегда выделяются ладом и гармонией

- Б. закономерностями тонального развития: экспонирование в начале хорала, постепенные отклонения в середине и закрепляющие тональность кадансы в конце
- В. мелодии хоралов И.С.Баха не просто гармонизуют, но преобразуют их, учитывая и содержание заглавной строфы текста (не всех строф), и логику постепенного гармонического развития; характерная черта – кадансирование в окончаниях фраз и ослабление подчиненности этих фраз к концу многофразового хорала

Правильный ответ: 6.В

7. Какие признаки типичны для жанра скерцо?

- А. быстрый темп, однородный ритмический рисунок из мелких длительностей, стаккато, синкопы, острые акценты и ряд иных
- Б. программное название произведения, обозначенный композитором или редактором темп, ремарки, говорящие о скерцозности
- В. медленный темп при кантиленой мелодии

Правильный ответ: 7. А

8. Полиметрия – это:

- А. одновременное сочетание в разных планах многоголосной фактуры различных по длительности и акцентности мотивов, фраз, а также тактов, фиксированных в нотации разными размерами
- Б. одновременное сочетание в разных планах многоголосной фактуры дуолей и триолей, либо квинтолей и т.д.; вид полиритмии
- В. одновременное сочетание в разных планах многоголосной фактуры различной организации долготных и/или акцентных свойств ритмических единиц; бывает как фиксировано в нотации, так и «скрыто»

Правильный ответ: 8. В

9. Политональность – это:

- А. тональное развитие в пьесе, смена тональностей
- Б. одновременное сочетание в разных планах фактуры признаков двух (нескольких) разных тональностей, например – тонического трезвучия одной тональности и мелодии в звукоряде другой тональности; не всегда отмечено в нотах разными знаками
- В. всегда связано с обозначением в правой и левой руках фортепианной фактуры разных ключевых знаков

Правильный ответ: 9.Б

10. Какова закономерность синтаксического строения темы барочной фуги, из каких элементов она обычно состоит?

- А. для барочной фуги типична тема, начинающаяся с «ядра» - фигур, мотивов, фраз индивидуального рисунка, продолжающаяся развертыванием, более нейтральным по линии и фигуративным (иногда секвентным); часто тема фуги заканчивается уже при звучании ответа – т.е. в зоне противосложения, тогда в ней возможен мелодический каданс; для барочной фуги не типичен период
- Б. тема фуги может состоять из любых синтаксических элементов: мотивов и фраз, предложений и периодов; ее развитие состоит в синтаксическом дроблении – т.е. мотивном дроблении
- В. строение темы барочной фуги определяется риторическими фигурами

Правильный ответ: 10. А

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) аудиторные занятия (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-теоретические, монографические, обобщающие);
- 2) дискуссии в формате обмена мнениями по общей эстетико-аналитической теме/проблеме и др.;

- 3) практические занятия, в виде анализа прослушанных в аудиозаписи или исполнении преподавателем произведений, с комментарием преподавателя, его обращенными к студентам наводящими вопросами и последующим обсуждением. Практические занятия могут также включать исполнение студентами произведений, входящих в программу курса анализа музыкальных произведений, с последующим обсуждением. В практические занятия входит также проверка устных домашних заданий аналитического либо обобщающего типа.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового теоретико-аналитического подхода (общие вопросы музыкальной теории, в связи с тематизмом, формообразованием, жанром и стилем, их эволюцией в неразрывной связи с общекультурным контекстом), опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого анализа (проблемы музыкального языка, техники композиции, жанра, формы, авторского стиля и стиля эпохи, стилевой эволюции; проявление – в типовых для стиля, жанра, формы – индивидуальных особенностей). В аудиторных практических занятиях, посвященных проблематике музыкальных элементов и систем их связи, жанрам, синтаксису, должна быть особенно четко выдержана систематизация музыкального материала и методических подходов, их максимально логичное и упорядоченное изложение. Проблемы авторского стиля (стиля эпохи) должны раскрываться с помощью глубокого изучения музыкального текста, путем выявления и постижения стилевых закономерностей, складывающихся в конкретных произведениях одного автора либо композиторов-современников — принадлежащих к одной национальной школе, представляющих разные традиции, направления, течения и т.п. Желательно включать краткие экскурсы в смежные виды искусств.

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 «Аналитический практикум» 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 практических занятиях, направленных на обогащение слухового опыта, приобретение аналитических навыков работы с музыкальным произведением и литературой.

Материал данной дисциплины может охватывать не только музыку практически любого исторического периода, но и широкий круг литературы в разных областях знаний, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего семестра.

Самостоятельное ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе «Аналитического практикума», предполагает прослушивание аудиозаписей и/или просмотр видео с партитурой (клавиром), игру на фортепиано сочинений различных эпох и жанров. Расширить общекультурный кругозор обучающихся позволяет также рекомендуемое студентам участие в художественной жизни города (в форме регулярного посещения концертов и спектаклей, художественных выставок и т.д.), что позволяет затронуть разнообразные аспекты современного бытования произведений различных стилей, жанров и эпох. События в культурной жизни Санкт-Петербурга (премьеры крупных симфонических и камерных произведений, фестивали современной музыки, выступления известных музыкантов) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на практических занятиях.

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

Виды СРС

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды СРС	Всего часов
1	2	3	4	5
1.	I	Тема I. Введение. Жанры анализа, цель и объект анализа. Музыкальные элементы, их структура и функция в образном строе и в форме произведения.	Знакомство с литературой, слушание музыки, анализ образной сферы, самостоятельный поиск аналитических аргументов.	2
2.		Тема II. Элементы звучания и системы их организации в музыке разных стилей. Рельеф и фон. Фактура.	Игра барочных органнх Фантазий и немензурированных прелюдий (Фробергер, Л.Куперен), фортепианных сонат Гайдна; Песен без слов Мендельсона, Времен года Чайковского. Анализ в них музыкальных элементов разных видов.	10
3.		Тема III. Интонационные образы. Жанры и их признаки. Преобразование интонационных истоков в музыкальной теме.	Игра, анализ интонационно-жанровых признаков в танцах клавирных сюит и партит Баха, лендлерах Шуберта, вальсах и мазурках Шопена, романсах Алябьева, Варламова, Гурилева; в Мимолетностях Прокофьева и др.соч.	10
4.		Тема IV. Музыкальный синтаксис, параллель с речевым синтаксисом. Синтаксические структуры, их взаимодействие.	Игра и анализ музыкально-синтаксических элементов: в прелюдиях и фугах ХТК Баха, главных и побочных партиях сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена; миниатюрах для фп. Шуберта; Этдах Шопена и др.соч.	6
5.		Тема V. Мелодия.	Анализ мелодических признаков в романсах русских композиторов, ариях из опер («Аида» Верди, «Евгений Онегин» Чайковского, «Война и мир» Прокофьева); мелодии в темах медленных частей сонат и симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена; анализ мелодики Шопена в его Нок-	6

			тюрнах.	
6.		Подготовка к контрольному занятию	Работа с литературой. Анализ элементов, синтаксиса, мелодии в сочинении (по выбору)	4
ИТОГО часов в I семестре:				38
ИТОГО по курсу				38

Список литературы для самостоятельной работы:

Учебники, учебные пособия, хрестоматии, иные издания по всему курсу:

Арановский М.Г. Мелодика Прокофьева. Л., 1969.

Афоница Н.Ю. Ритм. Метр. Темп: Временная организация в музыке: Пособие по теории музыки - СПб.: Союз художников, 2001.

Кандинский В. Точка и линия на плоскости. СПб., 2003.

Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979.

Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. М., 1967.

Ручьевская Е.А. Движение и ритм // *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.

Ручьевская, Е.А. Классическая музыкальная форма : учебник по анализу / Е.А. Ручьевская. — 2004 // <http://www.rucont.ru/efd/151523>

Ручьевская Е.А. Функции музыкальной темы. Л., 1977.

Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. М., 1968.

Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: в 2-х т. Т. I. М., 1985.

Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993.

Хогарт У. Анализ красоты. СПб., 2010.

Холопова В.Н. Ритмика // Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1978 — Загл. с экрана.

Цуккерман В. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., 1964.

Цуккерман В.П. Выразительные средства лирики Чайковского. М., 1971.

Широкова В. О стилистической семантике инструментальной музыки Шостаковича. // Анализ. Концепции. Критика. Л., 1977.

Широкова В.П. Интонационный курсив и формульность в инструментальной музыке Моцарта. // Екатерина Александровна Ручьевская. К 90-летию со дня рождения. СПб., 2012

Широкова В.П. О прототипах метроритмической организации тематизма concert0-grosso в музыке Барокко.// Ритм и форма. СПб., 2002.

Широкова В.П. Янычарский стиль: Культура и варварство. // Советская музыка (журнал), 1991. № 12.

Широкова В.П. «Мечта и греза» в музыкальной поэтике Моцарта. // Екатерина Александровна Ручьевская. К 90-летию со дня рождения. СПб., 2012 .

Литература по темам:

К теме I:

Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979.

Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. М., 1967.
Тюлин Ю., коллектив авторов. Музыкальная форма. М., 1974.
Ручьевская Е. Об анализе содержания музыкального произведения // Ручьевская Е. Работы разных лет. Т. I. СПб., 2011.
Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века. М., 1983.
Афони́на Н.Ю. Ритм. Метр. Темп: Временная организация в музыке: Пособие по теории музыки - СПб.: Союз художников, 2001.

К теме II:

Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма. СПб., 1998; 2004.
Цуккерман В. Выразительные средства лирики Чайковского. М., 1971.
Мазель Л. Исследования о Шопене. М., 1971.

К теме III:

Холопова В.Н. Вопросы ритма в творчестве композиторов первой половины XX века. М., 1971.
Холопова В.Н. Русская музыкальная ритмика. М., 1983.
Афони́на Н.Ю. Проблемы ритмического анализа // Ритм и форма. Сб.статей. СПб., 2002.
Широкова В.П. О прототипах метроритмической организации тематизма concerto-grosso в музыке Барокко // Ритм и форма. Сб.статей. СПб., 2002

К теме IV:

Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1982.
Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: в 2-х т. Т. I. М., 1985.
Ритм и форма. Сб.статей // ред.Н.Афони́на, Л.Иванова. СПб., 2002.
Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма. СПб., 1998; 2004.

К теме V:

Ручьевская Е.А. Слово и музыка. Л., 1960.
Ручьевская Е.А., Иванова Л.П., Широкова В.П., Кузьмина Н.И и др. Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. Л., 1988. Раздел I: Слово и музыка, Главы 1-5.
Ручьевская Е. Поэтическое слово Пушкина в опере Даргомыжского «Каменный гость» // Пушкин в русской опере. Сб. ст. СПб., 1998.
Цуккерман В. Выразительные средства лирики Чайковского. М., 1971.
Арановский М. Мелодика Прокофьева. Л., 1969.