

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Музыкальная форма**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование академическим хором»**

**Направление подготовки
53.03.05 Дирижирование**

**Профиль
Дирижирование академическим хором
Уровень образования –
Бакалавриат**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

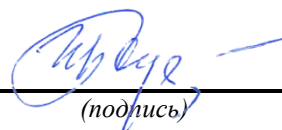

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Зав. кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

И.П. Сусидко

(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Авторы:

Стогний И.С., профессор кафедры аналитического музыкознания РАМ им.
Гнесиных. Сусидко И.П., зав.кафедрой аналитического музыкознания,

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является приобретение теоретических знаний в области музыкального формообразования и овладении практическими навыками анализа музыкальных произведений, развитии интонационного (аналитического) слуха и мышления как инструмента поиска содержательной идеи произведения.

Задачи дисциплины:

- введение в круг важнейших современных проблем музыкальной культуры музыкального языка, интерпретации;
- формирование музыкально-логического мышления, эстетического вкуса, интонационного слуха, чувства стиля.
- ознакомление с манерами письма композиторов различных стилей, жанрами хоровой музыки, соотношением музыки и слова, репертуаром различных исторических эпох.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Знать: – этапы исторического развития человечества; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях	Знать: – основные этапы исторического развития музыкального искусства;

<p>развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p>– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;</p> <p>– различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;</p> <p>– сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;</p> <p>– навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений;</p>
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);</p> <p>– принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом;</p> <p>– стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– пользоваться внутренним слухом;</p> <p>– анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;</p> <p>– навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.</p>

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную

аттестации. Дисциплина ведется в течение пятого и шестого семестров третьего года обучения по очной форме обучения, в течение четвертого и пятого семестров по заочной форме обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	–	6
Контактная работа (очная форма обучения)		66		
Контактная работа (заочная форма обучения)		7		5

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1 Содержание разделов дисциплины

Первый семестр курса

Основные компоненты музыкального языка и их формообразующие функции.

Музыкальный язык, его основные компоненты: мелодия, гармония, метроритм фактура в исторической эволюции. Мелодика. Типы мелодического движения. Интонационная сторона мелодии. Исторические и жанровые особенности мелодии.

Формообразующие и выразительные средства гармонии.

Фактура, ее основные виды. Соотношение композиторских и исполнительских выразительных средств.

Тембр и динамика как выразительные средства.

Стиль, жанр, форма и содержание. Понятие стиля в музыке. Стиль как иерархическая система. Диалектика эпохальных и авторских стилей. Понятие стилевого анализа.

Жанр и принципы жанрового анализа. Классификация жанров. Первичные (бытовые) и вторичные жанры. Их взаимодействие в академической музыке.

Содержание в музыке. Понятие интонации. Тема и музыкально-тематическая драматургия, виды музыкальной драматургии. Диалектика содержания и формы в музыке. Структурно-архитектонический и функциональный аспекты музыкальной формы. Форма в широком и узком значении.

Музыкальный синтаксис и функциональные основы музыкальной формы.

Средства членения и объединения в музыке. Масштабно-синтаксические структуры и проблема музыкальной фразировки. Мотив и фраза. Музыкальная тема, форма ее изложения. Классификация и исторические типы периода. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения.

Соотношение музыки и текста. Формы вокальной музыки. Вокальные формы. Аспекты анализа музыки с поэтическим текстом. Строфика и ее разновидности. Строфические формы.

Второй семестр курса

Классико-романтические формы. Простые формы, их использование в различных жанрах хоровой музыки. Жанр романтической вокальной миниатюры. Сложная трехчастная форма, ее разновидности. Сложная двухчастная и контрастно-составная форма. Форма рондо.

Вариации. Разновидности. Соотношение повторяющихся и изменяемых компонентов. Сонатная форма, вокальная соната. Смешанные и свободные формы. Циклические формы. Основные формы в опере и оратории.

Формы эпохи барокко. Принципы построения старинных форм. Период, двухчастная форма, старинная соната, старинная концертная формаю

Формы XX века. Общая характеристика формообразования в 1-й и 2-й половине XX в. Принципы классификации форм. Обзор композиционных техник XX века. Изменения в трактовке основных музыкальных «универсалий». Новое отношение к музыкальному тематизму, музыкальная тема в XX веке. Принципы тематического развития.

«Академическая» и «неакадемическая» тенденции. «Академические» формы с полным или частичным соблюдением структурных закономерностей, их соотношение с различными композиционными техниками XX века.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущая (межсессионная) аттестация студентов по дисциплине «Музыкальная форма» осуществляется в форме систематического мониторинга самостоятельной работы студентов, *промежуточная аттестация* студентов проводится в форме экзамена, который включает ответ на один из теоретических вопросов с обязательным показом и аргументированным анализом примеров, подобранных самостоятельно;

- анализ заранее не известного музыкального произведения с подготовкой;
- анализ небольшого произведения на слух и его стилевую атрибуцию.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебник / Г.В. Заднепровская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 272 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/74685>. — Загл. с экрана.
2. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Холопова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/30435>. — Загл. с экрана.
3. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : Авторский учебник). Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/D638293C-4859-41CB-B619-D1DE3C6D541D/analiz-muzykalnyh-proizvedeniya#page/4>

б) дополнительная литература:

4. Бухарова, Т.Г. Музыкальные жанры [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.Г. Бухарова. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108384>. — Загл. с экрана.
5. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс] : учебник / М.И. Ройтерштейн. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 116 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90834>. — Загл. с экрана.
6. Севостьянова, Л.В. Лекции по анализу музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.В. Севостьянова. —

- Электрон. дан. — Саратов : SGK им. Л.В. Собинова, 2015. — 100 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72135>. — Загл. с экрана.
7. Синельникова, О.В. Музыкальная форма [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Синельникова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 220 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63650>. — Загл. с экрана.
 8. Соколов, О.В. О типологии музыкальных форм [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Соколов. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2013. — 40 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108435>. — Загл. с экрана.
 9. Черная, М. Р. Анализ музыкальных произведений : учебное пособие для СПО / М. Р. Черная. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 152 с. — (Серия : Профессиональное образование). Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/1A4BAB6F-B93F-460A-993F-7EC88CA94535/analiz-muzykalnyh-proizvedeniy#page/1>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Изучение дисциплины проходит в аудитории, оборудованной столами, стульями, роялем и доской. Кроме этого используется аудиовоспроизводящая аппаратура, компьютер, фонды нотной библиотеки РАМ им. Гнесиных.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации для студентов

Изучение музыкальной формы включает теоретические и практические аспекты. Освоение теоретических вопросов требует знакомство с научной литературой по проблематике тем курса.

Практический анализ музыкального произведения требует, как правило, предварительного прослушивания сочинения, воспроизведения его отдельных фрагментов на фортепиано. Рекомендуется фиксировать результаты аналитических наблюдений в письменной форме (схемы, определения формы, характеристики тематизма, типические и индивидуальные качества композиции).

2. Организация самостоятельной работы

В процессе самостоятельной работы над произведением необходимо придерживаться предложенной преподавателем аналитической задачи, не распыляясь на все аспекты произведения, а следовать анализу конкретных параметров. Важно прослушать произведение для анализа в хорошем исполнении, т.е. начать анализ со слуховых впечатлений.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- основная и дополнительная литература по списку;
- конспект лекций, вопросы лекции;
- аудиозаписи;
- нотная литература.

План самостоятельной работы выстраивается в прямой зависимости от рабочей программы курса. В него входят такие составляющие как:

- осмысление лекционного материала, прорабатываемого на уроке;
- изучение соответствующего учебного раздела по рекомендованному учебнику или научно-методическому материалу;
- анализ музыкального примера по собственному выбору или по выбору преподавателя;
- письменная работа (курсовая) на заданную тему (например, анализ стиля композитора – по выбору студента, исполнительский анализ с опорой на анализ всех теоретических положений, пройденных в курсе) с музыкальными примерами.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Главной методической установкой для педагога является систематичность лекционных и семинарских занятий, наличие в предлагаемых к обсуждению темах и вопросах как учебной (закрепляющей знания) цели, так и творческой (развивающей полученные знания) установки. Музыкальный материал для анализа должен быть интересен для студентов и посилен для восприятия и исследования.

В освоении данной дисциплины необходимо использовать следующие средства обучения, в которые входят:

- рабочая программа;
- учебники по Музыкальной форме или Анализу музыкальных произведений;
- хрестоматии (для самостоятельного поиска примеров к практическим занятиям и семинарам)
- музыкально - историческая литература;
- периодические издания, в том числе журнальные статьи;
- конспект лекций;
- нотная литература;
- фонды фонотеки.

В основу изложения курса положена историко-теоретическая логика. Теоретический принцип определяет проблемную сторону дисциплины, способствуя становлению понятийного аппарата. В этом аспекте изучаются такие темы как: интонация, хоровая фактура, композиция и драматургия, жанр и стиль, взаимодействие поэтического и музыкального текстов. Однако каждая теоретическая проблема изучается в историко-стилевом ключе.

Основные формы преподавания дисциплины: лекционная и семинарская. Методика проведения лекций предусматривает изложение теоретического материала, сопровождаемое аудио-иллюстрациями, а также иллюстрациями за фортепиано с последующим анализом прослушанных фрагментов.