МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

КОЛЛЕДЖ

ЦК теории музыки   и музыкальной литературы

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Программа

нормативной учебной дисциплины

подготовки ОКУ «Младший специалист»

специальности 5.02.02.04.01 «Музыкальное искусство»

Специализации: «Фортепиано»

«Оркестровые струнные инструменты»

«Хоровое дирижирование»

«Оркестровые духовые и ударные инструменты»

«Народные инструменты»

«Инструментальное искусство эстрады»

«Вокал»

«Эстрадный вокал»

ВВЕДЕНИЕ

Программа изучения нормативной учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» составлена в соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки ОКУ «Младший специалист» по специальности 5.02.02.04.01 «Музыкальное искусство»

Предметом изучения учебной дисциплины являются сведения об основных средствах выразительности музыки (метр и ритм, гармония, фактура, тематизм, мелодия), строении типовых музыкальных форм гомофонно-гармонического стиля, способах изложения и развития музыкальной мысли.

Междисциплинарные связи: Изучение дисциплины «Анализ музыкальных произведений» соприкасается с материалом дисциплин «Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Гармония», «Специальный класс» но имеет свою специфику, связанную с детализированным изучением основ музыкальных форм и получением навыков по их применению в практике музицирования и выполнения творческих заданий.

Программа учебной дисциплины состоит из следующих содержательных модулей:

1.Вступление

2.Период.

3.Простые и сложные формы.

4.Формы высшего разряда.

5.Другие формы.

6.Полифонические формы.

Зачет.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса – воспитание у студентов восприятия музыкальной формы как живого процесса, понимания логики музыкальной формы, единства и взаимообусловленности формы и содержания.

Задачи: воспитание у студента понимания того, что строение музыкального произведения является живым и гибким процессом образного и структурного развития, которое разворачивается в виде логически взаимосвязанной последовательности построений. Студенты должны воспринимать форму произведения как органичный синтез компонентов музыкального языка, как выразительнейшее средство музыки с огромным потенциалом экспрессивных возможностей для передачи музыкального содержания.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать:**

* Специфику закономерностей структурирования музыкального произведения;
* Особенности музыкальных жанров, стилей;
* ведущую роль мелодики, ритма, тематизма в формообразующем процессе;
* формообразующую функцию мотивных, масштабно-тематических структур, типов изложения и методов развития;
* теоретический материал по основным темам курса;
* исторические этапы эволюции разных типов музыкальных форм;
* последовательность анализа (структурного, целостного, жанрового) произведения;

уметь:

* оценить особенности композиции музыкального произведения в их историко-стилистическом контексте;
* понимать различные уровни и компоненты содержания композиции и ее воплощения;
* воспринимать форму произведения как органичный синтез компонентов музыкального языка, как выразительнейшее средство музыки для передачи музыкального содержания;
* понимать выразительную роль элементов музыкального языка в их содержательном взаимодействии,
* выявлять формообразующие и содержательные возможности гармонии, полифонии, оркестрового стиля в контексте музыкального целого;
* уметь сделать целостный анализ, изложенный в письменной форме на уроке, сосредотачиваясь на основных закономерностях строения формы;
* самостоятельно сделать анализ (целостный или структурный) произведения по специальности.

На изучение учебной дисциплины отводится 54 часа в 7 и 8 сем.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1 семестр

Раздел (тема) 1. Вступление

Тема 1.1. Вступление

Тема 1.2 . Тема, типы тем. Мотивные формы.

Тема 1.3.Масштабно-тематические структуры. Функции частей в музыкальной форме, типы изложения.

Раздел 2.Период.

Тема 21. Простой период.

Тема 32. Сложный период.

Раздел 3. Простые и сложные формы.

Тема 3.1. Простая двухчастная форма.

Тема 3.2. Простая трехчастная форма.

Тема 3.3. Сложная трехчастная форма.

Тема 3.4. Сложная двухчастная форма.

Раздел 4. Формы высшего разряда.

Тема 4.1. Рондо. Старинное рондо.

Тема 4.2.Классическое и после классическое рондо.

Тема 4.3. Рондообразные формы.

Тема 4.4.Вариационая форма. Вариации bassoostinato.

Тема 4.5.Вариацииклассические и свободные.

Тема 4.6. Вариации sopranoostinato. Много темные вариации.

Тема 4.7. Сонатная форма. Экспозиция.

Тема 4.8. Старинная сонатная форма.

Тема 4.9.Разработка и реприза.

Тема 4.10. Вступление и кода.

Тема 4.11.Разновидности сонатной формы. Концертная форма.

Тема 12. Рондо-соната.

Раздел5.Другие формы.

Тема 5.1.Циклические формы.

Тема 5.2. Контрастно-составные формы.

Тема 5.3. Свободные и смешанные формы.

Раздел6. Полифонические формы.

Тема 6.1.Полифоническиежанры и формы. Фуга, инвенция, канон.

Зачет.

3. Структура учебной дисциплины

Название разделов и тем	Количество часов																																			
дневная форма														заочная форма																					
всего	в том числе													всего			в том числе																		
л			пр				ин.			с.р.						л					п					ин							с.р	
1	2	3			4				6			7			8			9					10					12							13	
Раздел (тема) 1. Вступление																																				
Тема 1.1. Вступление	1						1																													
Тема 1.2. Тема, типы тем. Мотивные формы.	1						1																													
Тема 1.3.Масштабно-тематические структуры. Функции частей в музыкальной форме, типы изложения.	2						2																													
Всего по разделу 1	4						4																													
Раздел 2.Период.																																				
Тема2.1. Простой период.	2							2						2																						
Тема 2.2. Сложный период.	4							2																												
Всего по разделу 2	6							4						2																						
Раздел 3. Простые и сложныеформы.																																				
Тема3.1. Простая двухчастная форма.	2					2																														
Тема 3.2. Простая трехчастная форма.	6					2								4																						
Тема 3.3.Сложная трехчастная форма.	2					2																														
Тема 3.4. Сложная двухчастная форма	2													2																						
Всего по разделу 3	12					6								6																						
Раздел 4. Формы высшего разряда.																																				
Тема 4.1.Рондо. Старинное рондо.	2					2																														
Тема 4.2.Классическое и после классическое рондо.	2					2																														
Тема 4.3. Рондообразные формы.	2													2																						
Тема 4.4.Вариационая форма. Вариации bassoostinato.	2					2																														
Тема 4.5. Вариации классические и свободные.	2					2																														
Тема 4.6. Вариации sopranoostinato. Много темные вариации.	2													2																						
Тема 4.7.Сонатная форма. Экспозиция.	2					2																														
Тема 4.8. Старинная сонатная форма.	2													2																						
Тема 4.9. Разработка и реприза.	2					2																														
Тема 4.10. Сонатная форма. Вступление и кода.	2													2																						
Тема 4.11. Разновидности сонатной формы. Концертная форма.	2													2																						
Тема 4.12. Рондо-соната.	2					2																														
Всего по разделу 4	24					14								10																						
Раздел5. Другие формы.																																				
Тема 5.1.Циклические формы.														2																						
Тема 5.2.Контрастно-составныеформы.														1																						
Тема 5.3. Свободные и смешанные формы..														1																						
Всего по разделу 5	4													4																						
Раздел6. Полифонические формы.																																				
Тема 6.1.Полифоническиежанры и формы. Фуга, инвенция, канон.	2																																			
Всего по разделу 6	2				2																															
Зачет	2				2																															
Всего часов	54				32									22																						

4. Темы практических занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов
1.	Вступление	1
2	Тема, типы тем. Мотивные формы.	1
3.	Масштабно-тематические структуры. Функции частей в музыкальной форме, типы изложения.	2
4.	Период. Простой период.	2
5.	Сложный период.	2
6.	Простые формы. Простая двухчастная форма.	2
7.	Простая трехчастная форма.	2
8.	Сложные формы. Сложная трехчастная форма.	2
9.	Рондо. Старинное рондо.	2
10.	Классическое и после классическое рондо.	2
11.	Вариационая форма. Вариации bassoostinato.	2
12.	Вариации классические и свободные.	2
13.	Сонатная форма. Экспозиция.	2
14.	Разработка и реприза.	2
15.	Рондо-соната.	2
16.	Полифонические жанры и формы. Фуга, инвенция, канон.	2
17.	Зачет	2

5. Самостоятельная работа

№	**Названия тем**		Количество часов	
1.		Период. Простой период: период как самостоятельная форма.		2
2.		Простая трехчастная форма: усложнения простых форм.		2
3.		Простая трехчастная форма: простые формы в джазе.		2
4.		Сложная двухчастная форма.		2
5.		Рондообразные формы.		2
6.		Вариации sopranoostinato. Много темные вариации.		2
7.		Старинная сонатная форма.		2
8.		Сонатная форма. Вступление и кода.		2
9.		Разновидности сонатной формы. Концертная форма.		2
10.		Циклические формы.		2
11.		Контрастно-составные формы.		1
12.		Свободные и смешанные формы.		1
		всего		22

6.Индивидуальныезанятия

№ п/п	Название темы	Количество часов

7. Методы обучения

Словесные – изложение материала, лекция, беседа, работа с книгой. Наглядные – демонстрация видеоматериалов, прослушивание музыки, наблюдение за нотным текстом, изобразительные способы наглядности, схемы форм, схемы тональных планов, сравнительные схемы форм, обобщающие таблицы.

Практические – структурный, целостный, жанровый, стилевой, слуховой анализ.

8. Методы контроля

Текущий контроль:

* устный опрос теоретического материала;
* структурный анализ музыкального произведения;
* сравнительный анализ произведений разных композиторов;
* составление схем формы музыкального произведения;
* составление тонального плана произведений;
* конспектирование;
* тестирование;
* письменный ответ на вопрос.

9. Методическое обеспечение

1. Методический комплекс по предмету.

2. Наглядные пособия: схемы форм, схемы тональных планов, сравнительные схемы форм, обобщающие таблицы.

3. Технические средства учебной иллюстрации: аудио та видеозаписи.

10. Рекомендованная литература

Базовая

1. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. — М.: Музыка, 1979.-536 с.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=14285&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=14285&mode=DocBibRecord)

2. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. - М.: Музыка, 1964.-752 с.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=12298&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=12298&mode=DocBibRecord)

3. Ручьевская Е., Широкова В.и др. Анализ вокальных произведений. - Л.: Советский композитор, 1989. - 350 с.

4. Ручьевская Е. Классическая форма. Учебник по анализу. — СПб: Композитор, 1998. - 268 с.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=343&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=343&mode=DocBibRecord)

5. Скребков С. Анализ музыкальных произведений.- М.: Музыка, 1967- 382 с.

6. Способин И. Музыкальная форма. - М.: Музыка, 1974. - 400 с.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15371&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15371&mode=DocBibRecord)

7. Тюлин Ю. Строение музыкальной речи. — Л.: Советский композитор, 1962.-421 с.

8. Тюлин Ю., Бершадская Т., Пустыльник И. и др. Музыкальная форма. - М.: Музыка, 1974. - 360 с.

9. Холопова В. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. 2-е изд., испр. - СПб: Изд. "Лань", 2001. - 496 с.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=342&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=342&mode=DocBibRecord)

10. Якубяк Я. Аналіз музичних творів (Музичні форми): Підручник. Ч.1. - Тернопіль: СМП Астон, 1999, - 208 с.

Дополнительная

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1 и 2. Изд.2-е — Л.: Музыка. Ленингр. отделение, 1971. - 376 с.
2. Горюхина Н. Еволюція сонатної форми.- К.: Музична Україна, 1973.-320 с.
3. Горюхина Н. Эволюция периода. - К.: Музыкальная Украина, 1975. - 95 с.
4. Горюхина Н. Очерки по вопросам музыкального стиля и формы. -К.: Музична Україна, 1985. - 112 с.
5. Григорьева Г. Анализ музыкальных произведений: Рондо в музыке XX века. - М.: Музыка, 1995. - 93 с.
6. Денисов 3-Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. - М.: Музыка, 1986.
7. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века: Пер. с чеш. -М.: Музыка, 1976.-367 с.
8. Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. - М.: Музыка, 1978. - 79 с.
9. Мазель Л. О мелодии. - М.: Музгиз, 1952. - 300 с.
10. Михайлов М. Стиль в музыке: Исследование. — Л.: Музыка, Ленингр. отделение, 1981. - 262 с.
11. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. — М.: Музыка, 1988. — 254 с.
12. Назайкинский Е. О музыкальном темпе. - М.: Музыка, 1964. - 90 с.
13. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия.- М.: Музыка, 1972.-383 с.
14. Очеретовская Н. Содержание и форма в музыке. - Л.: Музыка. Ле-нингр. отделение, 1985. -112 с.
15. Пясковский И. Логика музыкального мышления. - К.: Музична Україна, 1987.- 179 с.
16. Ритм и форма: Сб. ст./ СПб гос консерватория; Ред.: Н. Афонина, Л. Иванова. - СПб: Союз художников, 2002. - 223 с.
17. Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. — Л.: Музыка, Ленингр. отделение, 1977.- 160 с.
18. Стоянов П. Взаимодействие музыкальных форм: Пер. с болг. -М.: Музыка, 1985.-270 с.
19. Тіц М. Про тематичну та композиційну структуру творів. - К.: Музична Україна, 1972. - 282 с.
20. Харнонкурт Н. Музика як мова звуків. - Суми: Собор, 2002. -181с.
21. Холопов Ю. Концертная форма у И. С. Баха // О музыке. Проблемы анализа. -М.: Музыка, 1974. - 56 с.
22. Холопова В. Музыкальный ритм. - М.: Музыка, 1980. - 72 с.
23. Холопова В. Музыкальный тематизм. - М.: Музыка, 1983. - 86 с.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17544&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17544&mode=DocBibRecord)

1. Холопова В. Музыкакак вид искусства: Учебное пособие/ Моск. гос. консерватория. - СПб: Лань, 2000. - З19 с.
2. Холопова В. Фактура. - М. Музыка, 1982. - 88 с.
3. Ценова В. О современной систематике музыкальных форм. //Laudamus. -М., 1992.
4. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. - М.: Музыка, 1974. - 244 с.
5. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. - М.: Музыка, 1980.-296 с.
6. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Сложные формы. -М., 1983.-214 с.
7. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Рондо в его историческом развитии. Ч. 1. — М.: Музыка, 1988. - 242 с.
8. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Рондо в его историческом развитии. Ч. 2. -М.: Музыка, 1988. - 128 с.
9. Шенберг А. Основы музыкальной композиции. - М.: Прест. 2000.- 193 с.

11. Информационные ресурсы

1. <http://art.1september.ru/>
2. <http://classic-online.ru/>
3. <http://www.muzlitra.ru/index.php>
4. <http://www.dirigent.ru/slovar-muzykalnyh-terminov.html>
5. <http://www.belcanto.ru/>
6. <http://muzofon.com/>

1.Подбирать и анализировать музыкальные примеры по основным разделам программы.

[Электронный ресурс] режим доступа:

<http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/teorija_muzyki/1-0-4>

2.Составлять дополнительные конспекты по основным темам курса:

[Электронный ресурс] режим доступа:

<http://www.kodges.ru/kultura/musik/100690-solfedzhio.html>

http://mirknig.com

3. Подбирать примеры музыкальных форм из разных учебных пособий и играть их на фортепиано.

[Электронный ресурс] режим доступа:

<http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/teorija_muzyki/1-0-4>

<http://www.knigka.info/2009/11/29/podborka-knig-po-solfedzhio-i-teorii.html>