

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«21» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.8 Анализ музыкальных произведений

Направление подготовки/специальность: 51.05.01 - Звукорежиссура
культурно-массовых представлений и концертных программ

Профиль/направленность/специализация: Звукорежиссура зрелищных программ

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация: Звукорежиссер

год набора: 2022

Тамбов, 2023

Автор программы:

Кандидат философских наук, доцент Милосердова Елизавета Николаевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.05.01 - Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ (уровень специалитета) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1120).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «13» июня 2023 г. Протокол № 10

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «21» июня 2023 г. № 6.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Специалитета.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	11
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	18
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	20
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	21

6	Теория и практика звукового монтажа						+	+		
7	Технологическая практика								+	

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 51.05.01 - Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ.

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» изучается в 5, 6 семестрах.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 4 з.е.

Заочная: 4 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	144
Контактная работа	16
Лекции (Лекции)	8
Практические (Практ. раб.)	8
Самостоятельная работа (СР)	119
Экзамен	9

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		3	3	3	
5 семестр					
1	Предмет «Анализ музыкальных произведений». Система средств музыкальной выразительности. Музыкальный синтаксис.	2	2	14	Практическое задание; Тестирование
2	Простые формы (период, двухчастная и трехчастная)	2	2	14	Практическое задание; Тестирование
6 семестр					
3	Сложные формы: сложная трехчастная и двухчастная формы	2	2	46	Практическое задание; Тестирование

4	Вариационная форма	2	2	45	Практическое задание; Тестирование
---	--------------------	---	---	----	---------------------------------------

Тема 1. Предмет «Анализ музыкальных произведений». Система средств музыкальной выразительности. Музыкальный синтаксис. (ПК-3)

Лекция.

Содержание искусства. Художественный образ, как единство общего и индивидуального, объективного и субъективного, рационального и эмоционального. Виды искусств - пространственно-изобразительные, временные и пространственно-временные. Особенности материального воплощения их образного содержания. Общность и различия с другими видами искусств. Особенности музыки как вида искусства – ее временная, звуковая и интонационная природа. Содержание музыкального искусства. Форма как звуковая реализация содержания. Музыкальная форма в широком смысле - целостная организация музыкальных средств, воплощающая содержание произведения. Музыкальная форма в узком смысле - композиционный план произведения, соотношение частей. Музыкальный язык и музыкальная культура. Три вида музыкальной деятельности - творчество, исполнительство, восприятие; их дифференциация по различным признакам: по типу содержания, по исполнительскому назначению, по синтезу с другими видами искусства, по жизненным функциям, по условиям звучания, по типу композиции и особенностям музыкального языка, по стилям. Социальные функции музыки.

Музыкальное произведение как объект музыкально-теоретического анализа. Функционирование музыкального произведения в системе «историческая эпоха — стиль — жанр — форма» во взаимосвязях этих понятий и их историческом развитии.

Средства музыкальной выразительности. Термин «мелодия» и его значение: а) мелодия как выражение музыкальной мысли в одноголосии; б) мелодия как элемент музыки - функции звуков и интервалов в ладотональности и мелодический рисунок; в) обобщенное, эстетическое понимание мелодии как мелодического начала, мелодической стихии музыки. Значение терминов «мелос» и «мелодика».

Интонационная природа мелодии, её важнейшие стороны. Понятие «интонации»: два основных значения - исполнительская интонация; музыкально-выразительные частицы мелодии, мелодические обороты.

Общее понятие о метре и ритме. Их взаимоотношение. Ритм как временная закономерность, как организация звуков по их длительностям. Метр как основа ритма, как выявление временной организации произведения. Ритм и музыкальная форма. Предпосылки и основные проявления музыкального метра. Метр и его элементы. Метр высшего порядка. Метр и размер. Классификация размеров. О выразительности ритма. Ритмические рисунки как типовые признаки жанров.

Определение лада как системы тонов, взаимодействующих независимо от высоты и тональности, как система конкретных высот звуков. Особенности современной ладотональности. Тяготение к симметричным ладовым структурам. Смена многообразных ладовых форм в одной тональности – «модальность», переменность – отличительная черта современной музыки. Полифункциональность – «полидиатоника» и «политональность».

Термин «гармония» и его значения. Отношение гармонии к мелодии, влияние на смысловую определенность мелодии. Значение гармонии и тонального развития в построении формы: лейтгармония, каденции, гармоническое варьирование, отклонения и модуляции, тональный план. Гармония и музыкальный стиль. О выразительной и формообразующей роли динамики, тембра, фактуры.

Классификация жанров: в основе фактор содержания – лирические, эпические, моторные жанры; другие жанровые группы.

Средства музыкальной выразительности – как факторы жанровых признаков.

Классификация жанров по месту, способу исполнения и составу исполнителей: вокальные и инструментальные жанры, камерная, оркестровая и хоровая музыка.

Формообразующие свойства различных сторон музыкального материала, — метро-ритмической, ладогармонической, мелодической, фактурной.

Понятие формы в тесном смысле слова. Цезурообразующие факторы музыкального материала. Классификация форм по различным признакам. Система гомофонных форм. Тема как основной структурно-функциональный компонент произведения, в том числе — гомофонного.

Функции частей и построений. Типы изложения, соответствующие функциям частей. Диалектика структурности и процессуальности в музыкальной форме.

Развитие — необходимое качество музыкального произведения, выявляющее процессуальный характер музыки. Зависимость интенсивности развития от меры в соотношении тождества и различия отдельных компонентов музыкального материала и от скорости (темпа) их изменений во времени. Основная шкала градации изменений в соотношении тождества и различия: точный повтор, варьированный повтор, вариантное изменение, контраст противопоставления.

Варьирование и разработка как два основных метода развития музыкального материала.

Музыкально синтаксические структуры. Организация звукового материала, роль цезур. Основные масштабно-тематические структуры и их связь с поэзией: периодичность, суммирование, дробление, дробление с замыканием, двойное суммирование.

Практическое занятие.

Составить план анализа и проанализироваться пьесы из следующих сборников:

- 1 П. Чайковского «Детский альбом».
- 2 Ф. Мендельсон «Песни без слов».
- 3 И.С.Бах. Прелюдия и fuga № 1 - До мажор, 1т. ХТК.
- 4 Д.Д. Шостакович. Прелюдия и fuga До мажор.
- 5 В.А. Моцарт. Соната № 17 Ля мажор, 1-3 части.*
- 6 Р. Шуман. «Карнавал» - «Пьеро» №2 и «Арлекин» №3 (сравнительный анализ).*
- 7 Р.Шуман. Детская соната, 1-2 часть*
- 8 Р.Шуман. Детская соната, 3-4 части*
- 9 П. И. Чайковский. «Времена года» — пьеса по выбору.*
- 10 А. П. Бородин. Романс «Спящая княжна».*
- 11 С. В. Рахманинов. Прелюдия cis-moll.*
- 12 С. С. Прокофьев. «Болтунья».
- 13 Э.Григ. Менуэт «Минувшие дни»
- 14 Ф. Шопен. Ноктюрн № 13, до минор.
- 15 Л. Бетховен. Соната op.27, №2,»Лунная» 1-3 части

Задания для самостоятельной работы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое музыка и в чем специфика музыкального искусства?
2. С чем связана основная сфера содержания музыкального искусства? Почему?
3. Назовите звуковысотные элементы музыкального языка.
4. Назовите метроритмические элементы музыкального языка.
5. Какое выразительное значение в музыке имеют стиль и жанр?
6. Какое значение для формообразования в музыке имеет ее временная природа?
7. Какова взаимосвязь типов изложения музыкального материала, принципов его развития и функций частей музыкальной формы? Приведите примеры основных масштабно-тематических структур в музыке.
8. Как вы понимаете выражение «глубина звучания»? С каким уровнем организации оно связано?
9. Приведите примеры произведений, в которых прослеживались бы признаки драматургии, сюжета литературного произведения, повествовательная логика.
10. Приведите основные характеристики простой формы.

Тема 2. Простые формы (период, двухчастная и трехчастная) (ПК-3)

Лекция.

Период как основная форма изложения темы гомофонного произведения.

Методика и техника анализа периода: установление границ этой формы, определение характерных особенностей конкретной разновидности. Классификация периодов по разным признакам. Квадратный однотональный период повторного строения.

Основные разновидности периода как варианты структурной нормы: малые и большие; модулирующие и однотональные; из двух, предложений и не делящиеся на предложения; повторного и неповторного строения; с расширением и дополнением; единого развития; из трех и четырех предложений; сложный период. Период как простейшая одночастная форма.

Простая двухчастная форма. Два основных типа простой двухчастной формы — АА, АВ (с развивающей и контрастной второй частью).

Старинная (песенно-танцевальная) простая двухчастная форма со второй частью, превышающей величину первой части. Проявление функций развития и завершения во второй части. Два разных типа завершения формы — без репризы и с репризой. Возможность перерастания простой двухчастной формы в простую трехчастную. Отличие простой двухчастной репризной формы с равновеликой второй частью от простой трехчастной. Смешанные случаи.

Типичность двухчастной формы АВ для запевно-припевной песни (в том числе современной массовой).

Простая трехчастная форма. Наиболее полная среди простых форм реализация основных функций экспонирования, развития и завершения (через репризность) в простой трехчастной форме. Основные типы средин: развивающая (разработочная или в виде продолженного развития), контрастная и типа связки. Реприза точная и измененная (статическая и динамическая). Наиболее типичные изменения в репризе: фактурное варьирование, расширение с включением разработочного развития и кульминации, присоединение коды.

Простая трехчастная форма как часть более сложных форм и как форма отдельного произведения.

Практическое занятие.

Составить план анализа и проанализироваться пьесы из следующих сборников:

- 1 П. Чайковского «Детский альбом».
- 2 Ф. Мендельсон «Песни без слов».
- 3 И.С.Бах. Прелюдия и fuga № 1 - До мажор, 1т. ХТК.
- 4 Д.Д. Шостакович. Прелюдия и fuga До мажор.
- 5 В.А. Моцарт. Соната № 17 Ля мажор, 1-3 части.*
- 6 Р. Шуман. «Карнавал» - «Пьеро» №2 и «Арлекин» №3 (сравнительный анализ).*
- 7 Р.Шуман. Детская соната, 1-2 часть*
- 8 Р.Шуман. Детская соната, 3-4 части*
- 9 П. И. Чайковский. «Времена года» – пьеса по выбору.*
- 10 А. П. Бородин. Романс «Спящая княжна».*
- 11 С. В. Рахманинов. Прелюдия cis-moll.*
- 12 С. С. Прокофьев. «Болтунья».
- 13 Э.Григ. Менуэт «Минувшие дни»
- 14 Ф. Шопен. Ноктюрн № 13, до минор.
- 15 Л. Бетховен. Соната op.27, №2,»Лунная» 1-3 части

Задания для самостоятельной работы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите главные типы простых форм.
2. Что такое период и каковы его основные виды?
3. В чем отличие сложного периода от повторенного? от простой двухчастной формы?
4. В чем отличие простой двухчастной репризной формы от простой трехчастной?
5. Какая форма называется трех-пяти-частной? двойной трехчастной?
6. Какие виды реприз встречаются в простых формах?

7. Какие виды средин встречаются в простых формах?
8. В чем принципиальное отличие сложной формы от простой?
9. Назовите виды сложной трехчастной формы. В чем их отличие?
10. Как могут быть обозначены повторения частей в сложной трехчастной форме?

Тема 3. Сложные формы: сложная трехчастная и двухчастная формы (ПК-3)

Лекция.

Определяющий признак сложных форм: первая часть по структуре сложнее периода.

Определение сложной трехчастной формы, ее историческое происхождение. Сложная трехчастная форма венских классиков. Типы контраста между средней и крайними частями.

Средняя часть типа «трио». Соотношения простых форм в рамках всей формы.

Средняя часть типа «эпизод».

Развитие сложной трехчастной формы в течение XIX—XX веков. Усиление контраста между частями, усложнение структуры частей, внедрение признаков других форм. Устойчивость и гибкость принципа репризной трехчастности.

Сложная двухчастная форма.

Практическое занятие.

Составить план анализа и проанализироваться пьесы из следующих сборников:

- 1 П. Чайковского «Детский альбом».
- 2 Ф. Мендельсон «Песни без слов».
- 3 И.С.Бах. Прелюдия и фуга № 1 - До мажор, 1т. ХТК.
- 4 Д.Д. Шостакович. Прелюдия и фуга До мажор.
- 5 В.А. Моцарт. Соната № 17 Ля мажор, 1-3 части.*
- 6 Р. Шуман. «Карнавал» - «Пьеро» №2 и «Арлекин» №3 (сравнительный анализ).*
- 7 Р.Шуман. Детская соната, 1-2 часть*
- 8 Р.Шуман. Детская соната, 3-4 части*
- 9 П. И. Чайковский. «Времена года» – пьеса по выбору.*
- 10 А. П. Бородин. Романс «Спящая княжна».*
- 11 С. В. Рахманинов. Прелюдия cis-moll.*
- 12 С. С. Прокофьев. «Болтунья».
- 13 Э.Григ. Менуэт «Минувшие дни»
- 14 Ф. Шопен. Ноктюрн № 13, до минор.
- 15 Л. Бетховен. Соната op.27, №2, «Лунная» 1-3 части

Задания для самостоятельной работы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какова структура сложной двухчастной формы?
2. Какова основная область применения сложной двухчастной формы?
3. Назовите основные типы вариационной формы. В чем их сходство и различие?
4. Каковы свойства вариационной темы в разных типах вариаций?
5. Какие принципы могут лежать в основе внутренней группировки вариаций?
6. Какое значение имеет термин «рондо» в музыке?
7. Назовите главный отличительный признак формы рондо.
8. Охарактеризуйте основные исторические этапы развития формы рондо. В чем их сходство? различие?
9. Что роднит рондо-сонату с сонатной формой? с формой рондо?
10. Назовите главные признаки сонатной формы, дайте ее определение.

Тема 4. Вариационная форма (ПК-3)

Лекция.

Вариации — простая одно-двух-трехчастная форма, переходящая в циклически развернутую композицию.

Народно-песенные танцевальные истоки, определяющие ярко выраженный народно-жанровый характер музыкальных образов.

Композиционное своеобразие формы. Три типа вариаций: полифонические, строгие, свободные.

Старинные вариации на выдержанный бас (бассо остинато). Их происхождение от пассакальи и чаканы. Жанровые признаки этих танцев. Характер басовой формулы в старинных вариациях (интонационно-мелодические и ритмо-метрические свойства, гармоническая основа). Роль полифонического развития в вариациях на выдержанный бас.

Строгие, орнаментальные (классические) вариации в музыке мастеров конца XVIII — начала XIX веков. Двойные вариации.

Характер темы, ее строение (простая двухчастная, одночастная, реже — трехчастная форма). Неизменность тональности, темпа, метра, гармонического плана и структуры темы. Фигурационная обработка мелодии и фактуры как прием варьирования. Значение контраста в группировке целого. Роль коды в вариациях.

Вариации на сопрано остинато глинкинского типа. Попевочно-вариационный принцип мелодического развития. Связь с русской народной подголосочной полифонией.

Преломление остинатного принципа в импровизационных формах эстрадной (джазовой) музыки.

Свободные или характерные вариации. Отличающая их тенденция к усилению контрастов, к самостоятельности отдельных вариаций. Свободные вариантные преобразования темы в мелодико-ритмическом рисунке, гармоническом плане и структуре. Свобода тонального плана и темпа. Признаки различных жанров в вариациях. Свобода вариационных преобразований материала, сочетающая приемы варьирования как глинкинского типа, так и фактурного и на бассо-остинато. Смещение приемов варьирования. Два полярных типа современных вариационных циклов: симфонизированный, на сквозном дыхании и сюитный. Связь того и другого типов с литературной программой.

Практическое занятие.

Составить план анализа и проанализироваться пьесы из следующих сборников:

- 1 П. Чайковского «Детский альбом».
- 2 Ф. Мендельсон «Песни без слов».
- 3 И.С.Бах. Прелюдия и fuga № 1 - До мажор, 1т. ХТК.
- 4 Д.Д. Шостакович. Прелюдия и fuga До мажор.
- 5 В.А. Моцарт. Соната № 17 Ля мажор, 1-3 части.*
- 6 Р. Шуман. «Карнавал» - «Пьеро» №2 и «Арлекин» №3 (сравнительный анализ).*
- 7 Р.Шуман. Детская соната, 1-2 часть*
- 8 Р.Шуман. Детская соната, 3-4 части*
- 9 П. И. Чайковский. «Времена года» — пьеса по выбору.*
- 10 А. П. Бородин. Романс «Спящая княжна».*
- 11 С. В. Рахманинов. Прелюдия cis-moll.*
- 12 С. С. Прокофьев. «Болтунья».
- 13 Э.Григ. Менуэт «Минувшие дни»
- 14 Ф. Шопен. Ноктюрн № 13, до минор.
- 15 Л. Бетховен. Соната op.27, №2,»Лунная» 1-3 части

Задания для самостоятельной работы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите части сонатной формы, дайте их характеристику.
2. Как строится экспозиция сонатной формы? Какие разделы экспозиции следует считать главными?
3. Назовите тональные соотношения тем, типичные для классической экспозиции.
4. Каким может быть строение главной партии? побочной партии?
5. Назовите и охарактеризуйте разделы связующей партии.

6. Назовите отличия сонатной репризы от экспозиции: а) обязательные; б) индивидуальные.
7. Назовите и охарактеризуйте содержание разделов сонатной разработки.
8. Что такое ложная реприза?
9. Назовите и охарактеризуйте разновидности сонатной формы.
10. Что такое циклическая форма (цикл)? Назовите основные способы объединения частей цикла.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Практическое задание

Тема 1. Предмет «Анализ музыкальных произведений». Система средств музыкальной выразительности. Музыкальный синтаксис.

Составить план анализа и проанализироваться пьесы из следующих сборников:

- 1 П. Чайковского «Детский альбом».
- 2 Ф. Мендельсон «Песни без слов».
- 3 И.С.Бах. Прелюдия и fuga № 1 - До мажор, 1т. ХТК.
- 4 Д.Д. Шостакович. Прелюдия и fuga До мажор.
- 5 В.А. Моцарт. Соната № 17 Ля мажор, 1-3 части.*
- 6 Р. Шуман. «Карнавал» - «Пьеро» №2 и «Арлекин» №3 (сравнительный анализ).*
- 7 Р.Шуман. Детская соната, 1-2 часть*
- 8 Р.Шуман. Детская соната, 3-4 части*
- 9 П. И. Чайковский. «Времена года» – пьеса по выбору.*
- 10 А. П. Бородин. Романс «Спящая княжна».*
- 11 С. В. Рахманинов. Прелюдия cis-moll.*
- 12 С. С. Прокофьев. «Болтунья».
- 13 Э.Григ. Менуэт «Минувшие дни»
- 14 Ф. Шопен. Ноктюрн № 13, до минор.
- 15 Л. Бетховен. Соната op.27, №2,»Лунная» 1-3 части

Тема 2. Простые формы (период, двухчастная и трехчастная)

Составить план анализа и проанализироваться пьесы из следующих сборников:

- 1 П. Чайковского «Детский альбом».
- 2 Ф. Мендельсон «Песни без слов».
- 3 И.С.Бах. Прелюдия и fuga № 1 - До мажор, 1т. ХТК.
- 4 Д.Д. Шостакович. Прелюдия и fuga До мажор.
- 5 В.А. Моцарт. Соната № 17 Ля мажор, 1-3 части.*
- 6 Р. Шуман. «Карнавал» - «Пьеро» №2 и «Арлекин» №3 (сравнительный анализ).*
- 7 Р.Шуман. Детская соната, 1-2 часть*
- 8 Р.Шуман. Детская соната, 3-4 части*
- 9 П. И. Чайковский. «Времена года» – пьеса по выбору.*
- 10 А. П. Бородин. Романс «Спящая княжна».*
- 11 С. В. Рахманинов. Прелюдия cis-moll.*
- 12 С. С. Прокофьев. «Болтунья».

- 13 Э.Григ. Менуэт «Минувшие дни»
- 14 Ф. Шопен. Ноктюрн № 13, до минор.
- 15 Л. Бетховен. Соната ор.27, №2, «Лунная» 1-3 части

Тема 3. Сложные формы: сложная трехчастная и двухчастная формы

Составить план анализа и проанализироваться пьесы из следующих сборников:

- 1 П. Чайковского «Детский альбом».
- 2 Ф. Мендельсон «Песни без слов».
- 3 И.С.Бах. Прелюдия и фуга № 1 - До мажор, 1т. ХТК.
- 4 Д.Д. Шостакович. Прелюдия и фуга До мажор.
- 5 В.А. Моцарт. Соната № 17 Ля мажор, 1-3 части.*
- 6 Р. Шуман. «Карнавал» - «Пьеро» №2 и «Арлекин» №3 (сравнительный анализ).*
- 7 Р.Шуман. Детская соната, 1-2 часть*
- 8 Р.Шуман. Детская соната, 3-4 части*
- 9 П. И. Чайковский. «Времена года» – пьеса по выбору.*
- 10 А. П. Бородин. Романс «Спящая княжна».*
- 11 С. В. Рахманинов. Прелюдия cis-moll.*
- 12 С. С. Прокофьев. «Болтунья».
- 13 Э.Григ. Менуэт «Минувшие дни»
- 14 Ф. Шопен. Ноктюрн № 13, до минор.
- 15 Л. Бетховен. Соната ор.27, №2, «Лунная» 1-3 части

Тема 4. Вариационная форма

Составить план анализа и проанализироваться пьесы из следующих сборников:

- 1 П. Чайковского «Детский альбом».
- 2 Ф. Мендельсон «Песни без слов».
- 3 И.С.Бах. Прелюдия и фуга № 1 - До мажор, 1т. ХТК.
- 4 Д.Д. Шостакович. Прелюдия и фуга До мажор.
- 5 В.А. Моцарт. Соната № 17 Ля мажор, 1-3 части.*
- 6 Р. Шуман. «Карнавал» - «Пьеро» №2 и «Арлекин» №3 (сравнительный анализ).*
- 7 Р.Шуман. Детская соната, 1-2 часть*
- 8 Р.Шуман. Детская соната, 3-4 части*
- 9 П. И. Чайковский. «Времена года» – пьеса по выбору.*
- 10 А. П. Бородин. Романс «Спящая княжна».*
- 11 С. В. Рахманинов. Прелюдия cis-moll.*
- 12 С. С. Прокофьев. «Болтунья».
- 13 Э.Григ. Менуэт «Минувшие дни»
- 14 Ф. Шопен. Ноктюрн № 13, до минор.
- 15 Л. Бетховен. Соната ор.27, №2, «Лунная» 1-3 части

Тестирование

Тема 1. Предмет «Анализ музыкальных произведений». Система средств музыкальной выразительности. Музыкальный синтаксис.

1. Какая музыкальная форма не является простой

- 1) сюита
- 2) трехчастная форма

3) куплетная форма

4) ноктюрн

2. В какой музыкальной форме ритм, темп, характер и т.д. на протяжении всего произведения не изменяются

1) куплетная форма

2) форма рондо

3) одночастная форма

4) вариационная форма

5) двухчастная форма

3. Выберите из перечисленных музыкальных форм музыкальные миниатюры

1) прелюдия

2) одночастная форма

3) ноктюрн

4) этюд

5) форма рондо

4. В этой музыкальной форме один и тот же музыкальный материал повторяется с различными строфами текста

1) куплетная форма

2) вариационная форма

3) двухчастная форма

4) одночастная форма

5. Главная часть в музыкальной форме рондо — _____.

6. Как в музыке называется резкая смена чего-либо (темпа, ритма, лада, динамики и т.д.)

1) кульминация

2) контраст

3) рефрен

4) завязка

7. Какие из перечисленных произведений можно отнести к вариационной форме музыки

1) П.И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков»

2) Э. Григ «В пещере горного короля»

3) Бетховен «Лунная соната»

4) М. Равель «Болеро»

8. Инструментальная пьеса, как правило, небольшого объема, основанная на частом применении какого-либо трудного приема исполнения и предназначенная для усовершенствования техники исполнителя — _____.

9. Какая из схем подходит к двухчастной форме

1) A-B-C

2) A-B

3) A-B-A-C-A...

10. Композиция, которая представляет собой особенности построения музыкального произведения, заключающиеся в соотношении и способах развития музыкально-тематического материала, соотношении и чередовании тональностей и частей называется

1) рондо

2) контраст

3) музыкальная форма

4) кульминация

5) этюд

Тема 2. Простые формы (период, двухчастная и трехчастная)

1. Способ изложения голосов в многоголосной музыке – это

а) тематизм;

б) тематический материал;

в) фактура;

г) гармония;

д) полифония;

е) музыкальная форма.

2. Выделите три основных формообразующих принципа:

а) функциональность;

б) жанровость;

в) контраст;

г) динамическое сопряжение;

д) монотематизм;

е) тождество.

3. Определите три внутренних признака членения формы:

а) жанровый;

б) структурный;

в) полифонический;

г) тональный;

д) тематический;

е) интонационный.

4. Определите название музыкальной формы со схемой A/A1:

а) контрастная двухчастная форма;

б) двухчастная форма с включением;

в) неконтрастная двухчастная форма.

5. Определите название музыкальной формы со схемой аба /ба:

а) двойная трехчастная форма;

б) трехпятничастная форма;

в) однотемная трехчастная форма.

6. Тип вариаций, который сложился в творчестве русских композиторов-классиков:

а) двойные вариации;

б) вариации на basso-ostinato;

в) свободные вариации;

г) вариации на soprano-ostinato.

7. Какая музыкальная форма сложилась в творчестве венских классиков:

а) форма рондо;

б) вариационная форма;

в) сонатная форма;

г) сложная трехчастная форма.

8. Выделите четыре основных части в старинной сюите (16-17 в.в.):

а) гавот; д) сарабанда;

б) куранта; е) прелюдия;

в) жига; ж) мазурка;

г) менуэт; з) алеманда.

9. Вид многоголосия, в котором голоса мелодически самостоятельны:

а) гармония;

б) монодия;

в) полифония;

г) гомофония.

10. Музыкальная форма, в которой варьируется сопровождение, а мелодия остается неизменной (или почти неизменной):

а) куплетная форма;

б) куплетно-вариационная форма;

в) сквозная форма;

г) сквозная строфическая форма

Тема 3. Сложные формы: сложная трехчастная и двухчастная формы

1. Учение о музыкальной форме сложилось

а) к концу 20 века;

б) к концу 17 века;

в) к концу 18 века.

2. Характеристика в музыкальном искусстве определенных исторических эпох или крупных художественных направлений – это

а) музыкальный жанр;

б) музыкальный стиль;

в) музыкальная фактура;

г) музыкальная форма.

3. Канон – это форма

а) полифонической музыки;

б) монодической музыки;

в) гомофонно-гармонической музыки.

4. Инвенции И.С.Баха – это форма небольшого имитационно-двухголосного произведения для

- а) органа;
- б) лютни;
- в) клавира;
- г) флейты.

5. Более развитая, чем инвенция, имитационно-полифоническая форма инструментальной музыки – это

- а) симфония;
- б) ричеркар;
- в) fuga;
- г) ричерката.

6. Высшая из форм имитационной полифонии – это

- а) инвенция;
- б) fuga;
- в) ричерката.

7. Большая fuga с особо сложными приемами развития – это

- а) ричерката;
- б) фугетта;
- в) фугато;
- г) фроттола.

8. Определите название музыкальной формы со схемой авасада...

- а) сонатная;
- б) вариации;
- в) рондо.

9. Высшая музыкальная форма инструментальной музыки – это

- а) вариационная;
- б) сонатная;
- в) сюита.

10. Назовите два танца, входящих в двухчастную сюиту:

- а) сарабанда;
- б) куранта;
- в) павана;
- г) алеманда;
- д) гальярда.

Тема 4. Вариационная форма

1. Как называется музыкальная форма, в которой отсутствует деление на части?

- а) Рондо
- б) Одночастная форма
- в) Вариации

2. Как называется распространенная форма вокальных произведений, в которой одна и та же мелодия повторяется, но при каждом повторении новый текст?

- а) 3-хчастная форма
- б) Сонатная
- в) куплетная форма

3 Назвать музыкальную форму, состоящую из многократного повторения основного раздела – рефрена.

- а) Вариации
- б) Куплетная
- в) Рондо

3. Как называется основной раздел в сонатной форме?

- а) Реприза
- б) Экспозиция
- в) Разработка

4. Несколько романсов и песен, объединенных одной общей темой.

Как называется этот жанр?

- а) Сюита
- б) Кантата
- в) Вокальный цикл

5. Как называется произведение для оркестра в форме сонатного цикла? Обычно в этом произведении 4 части. В переводе это слово означает « созвучие»?

- а) Соната
- б) Симфония
- в) Сюита

6. Назвать вокально – симфоническое произведение, где чередуются хоровые эпизоды, симфонические фрагменты и вокальные номера.

- а) Сюита
- б) Кантата
- в) Оратория

7. Как называется концертное произведение для одного или двух инструментов? Обычно этот жанр состоит из 3 частей.

- а) Симфония
- б) Сюита
- в) Соната

8. Как называется музыкальная форма, в которой происходит изменение музыкальной темы?

- а) Рондо
- б) Вариации
- в) Куплетная форма

9. Как называется многоголосное полифоническое произведение, в котором главная тема проходит в разных голосах?

- а) Оратория
- б) Кантата
- в) Фуга

10. Жига – танец

- а) испанского происхождения;
- б) немецкого происхождения;
- в) французского происхождения;
- г) английского происхождения

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

Типовые вопросы экзамена (ПК-3)

1. Анализ музыкального произведения.
2. Задачи и методы анализа музыкальных произведений.
3. Музыкальное произведение, его функции, содержание, форма.
4. Понятие и характеристика музыкального стиля.
5. Речевая и музыкальная интонация. Интонационное развитие.

6. Музыкальный язык – его элементы и их взаимодействие.
7. Тематический материал. Тема. Тематическое развитие.
8. Функции частей музыкальной формы, их отличительные свойства.
9. Система гомофонных музыкальных форм.
10. Музыкальные жанры, их классификация.
11. Циклическая форма. Сюита, ее анализ.
12. Сонатный цикл, его анализ.
13. Связи частей инструментального циклического произведения.
14. Особенности анализа программного произведения.
15. Особенности анализа вокального произведения.
16. Особенности строения хорового произведения.
17. Оратория и кантата.
18. Опера, ее типы, составные «номера».
19. Анализ оперы как целостной музыкальной формы.
20. Балет – составные «номера» и сцены. Балет как целое.
21. Разновидности анализа музыкальных произведений.
22. Художественно-педагогический анализ.

Типовые задания для экзамена (ПК-3)

Проанализировать перечисленные произведения и определить их форму:

Ж.Ф.Рамо. Тамбурин.

И.С.Бах. Прелюдия № 1 – ХТК, Т.1.

В.А.Моцарт. «Дон Жуан». Дуэттино Дон Жуана и Церлины.

Л.В.Бетховен. Соната № 8, финал.

М.И.Глинка. «Давно ли роскошно ты розой цвела».

Ф.Шопен. Мазурка № 26.

П.И.Чайковский. «Времена года»: «Осенняя песня».

С.С.Прокофьев. «Болтунья».

С.М.Слонимский. «Мультфильм с приключениями».

Р.К.Щедрин. «Тиха украинская ночь».

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично»	ПК-3	На высоком уровне применяет знание анализа музыкального произведения при осуществлении монтажа звукового ряда сценического произведения в области музыкально-театрального искусства на уровне специальных умений
«хорошо»	ПК-3	Применяет знание анализа музыкального произведения при осуществлении монтажа звукового ряда сценического произведения в области музыкально-театрального искусства
«удовлетворительно»	ПК-3	Применяет знание анализа музыкального произведения при осуществлении монтажа звукового ряда сценического произведения в области музыкально-театрального искусства на удовлетворительном уровне
«неудовлетворительно»	ПК-3	Не применяет знание анализа музыкального произведения при осуществлении монтажа звукового ряда сценического произведения в области музыкально-театрального искусства

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4 Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Холопова В.Н. Теория музыки : мелодика, ритмика, фактура, тематизм : учеб. пособие. - 2-е изд, стер.. - СПб, М., Краснодар: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2010. - 368 с.
2. Банникова И. И. Гармония и музыкальная форма эпохи барокко : учебное пособие. - Орел: Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. - 99 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276174>
3. Пономарева, Е. В. Вариационные и вариантные формы в курсе дисциплины «Музыкальная форма» для студентов исполнительских специальностей: «музыкально-инструментальное искусство», «вокальное искусство», «дирижирование» : учебно-методическое пособие. - Весь срок охраны авторского права; Вариационные и вариантные формы в курсе дисциплины «Музыкальная ф. - Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. - 36 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/73568.html>

6.2 Дополнительная литература:

1. Холопова В. Н. Феномен музыки : монография. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 384 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230073>
2. Мдивани, Т. Г., Холопова, В. Н., Цмыг, Г. П., Дулова, Е. Н., Карпилова, А. А. Европейская музыка академической традиции : сущность, истоки, современное состояние. на примере творчества композиторов России и Беларуси. - Весь срок охраны авторского права; Европейская музыка академической традиции. - Минск: Белорусская наука, 2014. - 378 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/29449.html>
3. Черевань, С. В. Комплексный анализ музыкального произведения (на примере анализа сонаты для флейты и фортепиано В. Наговицина) : учебно-методическое пособие по дисциплине «Музыкальная форма» для студентов, обучающихся по направлениям подготовки в укрупненной группе 53.00.00 «Музыкальное искусство». - Весь срок охраны авторского права; Комплексный анализ музыкального произведения (на примере анализа . - Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016. - 84 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/56423.html>
4. Синельникова, О. В. Музыкальная форма : учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 53.03.02 (073100) «Музыкально-инструментальное искусство», профили: «баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «оркестровые духовые и ударные инструменты», «оркестровые струнные инструменты», «фортепиано», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр». - Весь срок охраны авторского права; Музыкальная форма. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 220 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/55244.html>

6.3 Иные источники:

1. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. - http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Операционная система Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: <https://www.studentlibrary.ru>
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>

3. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prlib.ru>
4. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» . – URL: <http://www.biblioclub.ru>
6. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>
7. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
8. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.