

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» января 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.1 Музыкальная форма

Направление подготовки/специальность: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль/направленность/специализация: Дополнительное образование в области музыкально-инструментального искусства

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2020

Тамбов, 2021

Автор программы:

Кандидат философских наук, доцент Милосердова Елизавета Николаевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «22» февраля 2018 г. № 121).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «10» декабря 2020 г. Протокол № 4

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «21» января 2021 г. № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавра.....	4
3. Объем и содержание дисциплины.....	4
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	12
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	20
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	21
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	22

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-5 Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- культурно-просветительский

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-5 Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства	Применяет теоретические знания из области анализа музыкальных форм в консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-5 Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения		
		Очная (семестр)		
		3	4	7
1	Гармония		+	
2	Музыкальное краеведение			+
3	Ознакомительная практика	+	+	

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Музыкальная форма» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование.

Дисциплина «Музыкальная форма» изучается в 5 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 2 з.е.

Очная: 2 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	72
Контактная работа	36
Лекции (Лекции)	18
Практические (Практ. раб.)	18
Самостоятельная работа (СР)	36
Зачет	-

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		О	О	О	
5 семестр					
1	Предмет «Музыкальная форма». Система средств музыкальной выразительности. Музыкальный синтаксис.	2	2	4	Ответы на вопросы; Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий)
2	Простые формы (период, двухчастная и трехчастная)	4	4	8	Ответ на вопросы; Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий)
3	Сложные формы: сложная трехчастная и двухчастная формы	2	2	4	Ответ на вопросы; Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий)
4	Вариационная форма	2	2	4	Ответ на вопросы; Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий); Контрольная письменная работа (Контрольный срез)

5	Форма рондо	2	2	4	Ответы на вопросы; Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий)
6	Циклические формы в инструментальной музыке	2	2	4	Ответы на вопросы; Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий)
7	Сонатная форма	2	2	4	Ответы на вопросы; Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий)
8	Формы и жанры вокальной музыки	2	2	4	Ответы на вопросы; Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий); Контрольная письменная работа (Контрольный срез)

Тема 1. Предмет «Музыкальная форма». Система средств музыкальной выразительности. Музыкальный синтаксис. (ПК-5)

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.

Вопросы для самоконтроля к практическому занятию

1. Перечислить существующие виды искусства, к какому из них относится музыка?
2. Какими особенностями обладает музыка как вид искусства?

3. Что такое музыкальная форма в широком и узком значении?
4. Что такое музыкальный язык и музыкальная культура?
5. Какие виды музыкальной деятельности существуют?
6. Дать определение понятию «историческая эпоха», стиль?
7. Перечислить основные стилистические разновидности в музыке?
8. В чем сущность интонационной природы мелодии?

Задания для самостоятельной работы.

Проанализировать пьесы из сборников и определить масштабно-тематические структуры в начальных построениях:

П. Чайковского «Детский альбом».

Ф. Мендельсон «Песни без слов».

Тема 2. Простые формы (период, двухчастная и трехчастная) (ПК-5)

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 середины: 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.

1. Как называется наименьшая форма изложения музыкальной мысли?
2. Какие разновидности периода в гармоническом отношении вы знаете?
3. Какие разновидности периода в структурном отношении вы знаете?
4. Что такое расширение и дополнение в форме периода?

Задания для самостоятельной работы.

Проанализировать формы произведений из сборников:

П. Чайковского «Детский альбом».

Ф. Мендельсон «Песни без слов».

Тема 3. Сложные формы: сложная трехчастная и двухчастная формы (ПК-5)

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.

Вопросы для самоконтроля к практическому занятию.

1. Чем отличаются сложные формы от простых?
2. В чем разница середин типа «трио» и типа «эпизод»?
3. Назвать виды форм в крайних частях.

Задания для самостоятельной работы.

Проанализировать перечисленные произведения и определить их форму.

П.И. Чайковский «Времена года» № 1, 2, 6, 11, 12.

Тема 4. Вариационная форма (ПК-5)

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 чаконь. 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 глинкаевского типа. Попевочно-вариационный принцип мелодического развития. Связь с русской народной подголосочной полифонией.

Преломление оstinатного 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 глинкаевского 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.

Вопросы для самоконтроля к практическому занятию.

1. Какие существуют типы вариаций?
2. Перечислить их особенности.

Задания для самостоятельной работы.

Проанализировать перечисленные произведения и определить их форму.

Г.Ф.Гендель Пассакалия g-moll,
Л.Бетховен Соната №12 Ich.,
М.И.Глинка Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила».

Тема 5. Форма рондо (ПК-5)

Лекция.

Форма рондо. Народно-жанровые, танцевальные истоки. Эволюция. Куплетное рондо французских клавесинистов. Его характерные черты.

Рондо венских классиков. Тип рефрена и эпизодов. Использование разработочных приемов развития. Симфонизация рондо у Бетховена.

Рондо романтиков. Его стилевые черты. Свобода тональных соотношений частей, темповых сдвигов, тематических преобразований. Программное рондо. Рондо сюитного типа.

Использование принципа рондальности в массовых оперных сценах и в балетных дивертисментах.

Практическое занятие.

Вопросы для самоконтроля к практическому занятию.

1. Перечислить характерные черты куплетного рондо французских клавесинистов?
2. В чем проявляется симфонизация рондо у Бетховена?
3. Указать стилевые черты рондо романтиков.

Задания для самостоятельной работы.

Проанализировать перечисленные произведения и определить их форму.

Дакен Кукушка,

Л.Бетховен Элизе,

А.П. Бородин «Спящая княжна»,

С.С.Прокофьев «Джульетта-девочка» из Балета «Ромео и Джульетта».

Тема 6. Циклические формы в инструментальной музыке (ПК-5)

Лекция.

Инструментальный цикл как специфическая музыкальная композиция, многосторонне отражающая существенные стороны действительности. Особенность композиционной структуры циклических форм — ряд самостоятельных законченных частей, контрастных по типу, темпу и характеру движения, подчиненных единству идейно-художественного замысла.

Два основных типа циклических форм: циклы, основанные на контрастном сопоставлении составляющих частей; циклы, основанные на взаимодействии составляющих частей.

Старинная многочастная сюита - первая исторически сложившаяся инструментальная циклическая форма. Ее фольклорно-бытовые истоки в виде объединения двух контрастных по движению танцев (например, павана и гальярда в лютневой музыке).

Другие старинные двухчастные циклы: прелюдия и fuga, фантазия и fuga, прелюдия и чакона и др. Старинные вариации и вариационно-полифонические формы (ричеркар, фантазия, канцона, каприччио) как один из истоков многочастной сюиты.

Жанровое обобщение в старинной сюите народных бытовых танцев различных стран. Основные танцы: аллеманда (немецкий танец), куранта (французский танец), сарабанда (испанский танец), жига (английский танец). Дополнительные пьесы цикла (гавот, бурре, другие танцы преимущественно французского происхождения). Лирический центр старинной сюиты - ария (инструментальная стилизация итальянской оперной арии). Строение частей сюиты. Архитектоника цикла: двукратное сопоставление быстрых и медленных танцев. Метро-ритмическое их объединение в финале.

Концертные формы сюитного типа. Старинный «большой концерт» (кончерто grosso).

Программная сюита. Сюжетно-образная связь между частями цикла. Новые жанровые типы танцевальной и программной сюиты в музыке XX века и их воздействие на стилистику современного симфонизма.

Строение сонатно-симфонического цикла. Тональные, интонационно-тематические, образно-смысловые взаимосвязи между частями цикла — основа сквозного развития. Драматургические типы симфонизма: симфония как инструментальная драма, лирическая симфония, эпический и жанровый симфонизм. Их стилистические особенности.

Роль оперно-балетной драматургии в формировании сонатно-симфонического цикла как единого в идейно-образном отношении художественного целого. Концептуальный характер симфонизма, отражающий основные мировоззренческие идеи эпохи.

Полистилистическая многослойность нового симфонизма, обусловленная отражением в нем сложнейшего комплекса общественно-политической и идеологической проблематики времени в эпоху грандиозных социальных потрясений и преобразований.

Исторические истоки сонатной формы: развитая старинная двухчастная форма, старосонатная форма, fuga, оперная увертюра.

Практическое занятие.

Вопросы для самоконтроля к практическому занятию

1. Указать два основных типа циклических форм.
2. Назовите первую, исторически сложившуюся инструментальную циклическую форму.
3. Указать строение сонатно-симфонического цикла.

Задания для самостоятельной работы.

Проанализировать перечисленные произведения и определить их форму.

И.С.Бах Английские сюиты,

И.С.Бах Токката и fuga d-moll,

Л.Бетховен симфония №5.

Тема 7. Сонатная форма (ПК-5)

Лекция.

Сонатная форма как форма музыкального мышления, наиболее полно раскрывающая диалектику становления идеи, образа. Отражение ее внутренней диалектики в структуре основных разделов: экспозиции, разработке, репризе. Тонально-динамический принцип тематической сопряженности и соотношения главной и побочной партий в экспозиции и репризе, контраст и развитие двух тем (или двух групп тем), излагаемых вначале в разных тональностях и объединение их затем в одной тональности. Принцип сквозного тематического развития и его концентрация в среднем разделе сонатной формы — разработке. Общая структурная незавершенность, разомкнутость разработки: ладотональная неустойчивость, модуляционный характер гармонического развития, тематическая раздробленность. Зависимость между общим характером тематического развития в сонатной форме и типом драматургии

Классический тип сонатной формы. Эволюция. Ее вершина в творчестве Бетховена. Разновидности сонатной формы. Старинная сонатная форма. Сонатная форма без разработки. Структурное многообразие сонатной формы в зависимости от жанрового применения.

Влияние сонатной драматургии на другие формы инструментальной и вокальной музыки. Сближение сонатной и рондальной формы — рондо-соната. Соната и вариационная форма. Их взаимовлияние.

Полифонизация сонатной формы в современной музыке.

Практическое занятие.

Вопросы для самоконтроля к практическому занятию

1. Какая форма называется сонатной формой?
2. В чем сущность драматургии сонатной формы?
3. Какие разновидности сонатной формы вы знаете?
4. Сколько основных разделов содержит сонатная форма, указать их особенности.

Задания для самостоятельной работы.

Проанализировать перечисленные произведения и определить их форму.

Л.Бетховен Сонаты № 1 (I), 5 (I,II), 8 (I).

Тема 8. Формы и жанры вокальной музыки (ПК-5)

Лекция.

Вокальная и инструментальная музыка. Их сходство, и различие. Преимущественно интеллектуальный характер инструментальной музыки. Иной, более непосредственно чувственный характер образности в вокальной музыке, прямо связанной с живыми интонациями человеческой речи.

Вокальная музыка — особый синтетический жанр, объединяющий два вида искусства — музыку и поэзию (литературу). Метро-ритм и интонация — связующие элементы. Установление структурно-смыслового соответствия между музыкой и словом — основной движущий фактор формообразования в вокальной музыке. Возможность разных соотношений между ними — относительного равновесия или преобладания одного из них. Два основных типа соотношения слова и музыкальной интонации: речитативно-декламационный и распевно-мелодический (кантиленный).

Простые формы в вокальной музыке. Подчинение музыкального формообразования в вокальном жанре строфической структуре. Куплетная форма. Варьированная строфа и сквозные формы, характеризующиеся слиянием поэтического, сюжетного и музыкального развития. Роль инструментального сопровождения в обработках народной песни, в романсах. Двуплановое развитие в вокально-инструментальных и хоровых жанрах, взаимодействие логического развертывания текста с закономерностями чисто музыкальных принципов развития.

Основные жанры вокальной музыки. Песня, романс, хоровая миниатюра. Вокальный цикл. Хоровой концерт. Кантата. Оратория. Опера. Особенности использования в них форм инструментальной музыки. Жанр вокально-инструментального ансамбля в современной музыке.

Практическое занятие.

Вопросы для самоконтроля к практическому занятию

1. Какая музыка называется вокальной?
2. Какая музыка называется вокально-инструментальной?
3. Какие виды музыкальной декламации вы знаете?

Задания для самостоятельной работы.

Проанализировать перечисленные произведения и определить их форму.

Песни Шуберта, Шумана, Дунаевского, Соловьева-Седого, романсы Глинки Даргомыжского.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

5 семестр

- текущий контроль – 80 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мак. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки

1.	Предмет «Музыкальная форма». Система средств музыкальной выразительности. Музыкальный синтаксис.	Ответы на вопросы	5	Устный опрос: основные качества устного ответа подлежащего оценке: - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала. 5 баллов – студент умеет четко отвечать на задаваемые ему вопросы по теме. 3 -4 балла - студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но не всегда правильно формулирует свои ответы 1-2 балла – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы. 0 баллов - студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы.
		Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий)	5	При выставлении баллов за выполнение практического задания могут учитываться следующие критерии: 5 баллов - правильно, в полном объеме выполнено задание; 3-4 балла - допущена неточность в выполнении задания; 0 баллов - неправильно выполнено задание.
2.	Простые формы (период, двухчастная и трехчастная)	Ответ на вопросы	5	Устный опрос: основные качества устного ответа подлежащего оценке: - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала. 5 баллов – студент умеет четко отвечать на задаваемые ему вопросы по теме. 3 -4 балла - студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но не всегда правильно формулирует свои ответы 1-2 балла – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы. 0 баллов - студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы.
		Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий)	5	При выставлении баллов за выполнение практического задания могут учитываться следующие критерии: 5 баллов - правильно, в полном объеме выполнено задание; 3-4 балла - допущена неточность в выполнении задания; 0 баллов - неправильно выполнено задание.

3.	Сложные формы: сложная трехчастная и двухчастная формы	Ответ на вопросы	5	<p>Устный опрос: основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала. <p>5 баллов – студент умеет четко отвечать на задаваемые ему вопросы по теме.</p> <p>3 -4 балла - студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но не всегда правильно формулирует свои ответы 1-2 балла – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы.</p> <p>0 баллов - студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы.</p>
		Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий)	5	<p>При выставлении баллов за выполнение практического задания могут учитываться следующие критерии:</p> <p>5 баллов - правильно, в полном объеме выполнено задание;</p> <p>3-4 балла - допущена неточность в выполнении задания;</p> <p>0 баллов - неправильно выполнено задание.</p>
4.	Вариационная форма	Ответ на вопросы	5	<p>Устный опрос: основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала. <p>5 баллов – студент умеет четко отвечать на задаваемые ему вопросы по теме.</p> <p>3 -4 балла - студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но не всегда правильно формулирует свои ответы 1-2 балла – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы.</p> <p>0 баллов - студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы.</p>
		Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий)	5	<p>При выставлении баллов за выполнение практического задания могут учитываться следующие критерии:</p> <p>5 баллов - правильно, в полном объеме выполнено задание;</p> <p>3-4 балла - допущена неточность в выполнении задания;</p> <p>0 баллов - неправильно выполнено задание.</p>

		Контрольная письменная работа (Контрольный срез)(контрольный срез)	10	<p>Выполнение контрольной работы - 10 баллов</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильно, в полном объеме выполнено контрольное задание - 8 - 10 баллов; - допущена неточность в выполнении контрольного задания - 5 -7 баллов; - допущены значительные неточность в выполнении контрольного задания - 3-4 - неправильно выполнено контрольное задание - 0 баллов
5.	Форма рондо	Ответы на вопросы	5	<p>Устный опрос: основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала. <p>5 баллов – студент умеет четко отвечать на задаваемые ему вопросы по теме.</p> <p>3 -4 балла - студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но не всегда правильно формулирует свои ответы 1-2 балла – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы.</p> <p>0 баллов - студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы.</p>
		Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий)	5	<p>При выставлении баллов за выполнение практического задания могут учитываться следующие критерии:</p> <p>5 баллов - правильно, в полном объеме выполнено задание;</p> <p>3-4 балла - допущена неточность в выполнении задания;</p> <p>0 баллов - неправильно выполнено задание.</p>
6.	Циклические формы в инструментальной музыке	Ответы на вопросы	5	<p>Устный опрос: основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала. <p>5 баллов – студент умеет четко отвечать на задаваемые ему вопросы по теме.</p> <p>3 -4 балла - студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но не всегда правильно формулирует свои ответы 1-2 балла – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы.</p> <p>0 баллов - студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы.</p>

		Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий)	5	При выставлении баллов за выполнение практического задания могут учитываться следующие критерии: 5 баллов - правильно, в полном объеме выполнено задание; 3-4 балла - допущена неточность в выполнении задания; 0 баллов - неправильно выполнено задание.
7.	Сонатная форма	Ответы на вопросы	5	Устный опрос: основные качества устного ответа подлежащего оценке: - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала. 5 баллов – студент умеет четко отвечать на задаваемые ему вопросы по теме. 3 -4 балла - студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но не всегда правильно формулирует свои ответы 1-2 балла – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы. 0 баллов - студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы.
		Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий)	5	При выставлении баллов за выполнение практического задания могут учитываться следующие критерии: 5 баллов - правильно, в полном объеме выполнено задание; 3-4 балла - допущена неточность в выполнении задания; 0 баллов - неправильно выполнено задание.
8.	Формы и жанры вокальной музыки	Ответы на вопросы	5	Устный опрос: основные качества устного ответа подлежащего оценке: - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала. 5 баллов – студент умеет четко отвечать на задаваемые ему вопросы по теме. 3 -4 балла - студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но не всегда правильно формулирует свои ответы 1-2 балла – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы. 0 баллов - студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы.

		Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий)	5	При выставлении баллов за выполнение практического задания могут учитываться следующие критерии: 5 баллов - правильно, в полном объеме выполнено задание; 3-4 балла - допущена неточность в выполнении задания; 0 баллов - неправильно выполнено задание.
		Контрольная письменная работа (Контрольный срез)(контрольный срез)	10	Выполнение контрольной работы - 10 баллов - правильно, в полном объеме выполнено контрольное задание - 8 - 10 баллов; - допущена неточность в выполнении контрольного задания - 5-7 баллов; - допущены значительные неточности в выполнении контрольного задания - 3-4 - неправильно выполнено контрольное задание - 0 баллов
9.	Премиальные баллы		20	Премиальные баллы могут быть начислены за активную работу на занятиях
10.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы на экзамене		50	Добор: студент может предоставить все задания текущего контроля и контрольные срезы
11.	Итого за семестр		100	

Итоговая оценка по зачету выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
50 - 100 баллов	Зачтено
0 - 49 баллов	Не зачтено

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Выполнение практических заданий (Выполнение практических заданий)

Тема 1. Предмет «Музыкальная форма». Система средств музыкальной выразительности.
Музыкальный синтаксис.

Проанализировать пьесы из сборников и определить масштабно-тематические структуры в начальных построениях:

П. Чайковского «Детский альбом».

Ф. Мендельсон «Песни без слов».

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

Проанализировать формы произведений из сборников:

П. Чайковского «Детский альбом».

Ф. Мендельсон «Песни без слов».

Тема 3. Сложные формы: сложная трехчастная и двухчастная формы

Проанализировать перечисленные произведения и определить их форму.
П.И. Чайковский «Времена года» № 1, 2, 6, 11, 12.

Тема 4. Вариационная форма

Проанализировать перечисленные произведения и определить их форму.
Г.Ф.Гендель Пассакалия g-moll,
Л.Бетховен Соната №12 I ч.,

Тема 5. Форма рондо

Проанализировать перечисленные произведения и определить их форму.
С.С.Прокофьев. «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта».
С.С.Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта».

Тема 6. Циклические формы в инструментальной музыке

Проанализировать перечисленные произведения и определить их форму.
И.С.Бах Английские сюиты,
И.С.Бах Токката и фуга d-moll,
Л.Бетховен симфония №5.

Тема 7. Сонатная форма

Проанализировать перечисленные произведения и определить их форму.
Л.Бетховен Сонаты № 1 (I), 5 (I,II), 8 (I).

Тема 8. Формы и жанры вокальной музыки

Проанализировать перечисленные произведения и определить их форму.
Песни Шуберта, Шумана, Дунаевского, Соловьева-Седого, романсы Глинки Даргомыжского.

Контрольная письменная работа (Контрольный срез)

Тема 4. Вариационная форма

Проанализировать перечисленные произведения и определить их форму.
И.С.Бах Английские сюиты,
И.С.Бах Токката и фуга d-moll,

Тема 8. Формы и жанры вокальной музыки

Проанализировать перечисленные произведения и определить их форму.
П.И.Чайковский. Сладкая греза
И.Гайдн. Соната D-dur, I ч.
романсы Глинки, Даргомыжского.

Ответ на вопросы

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

1. Какие разновидности двухчастной формы вы знаете?
2. Указать отличие трехчастных форм от двухчастных, перечислить основные типы середин.
3. Назвать основные формы джазовой музыки.

Тема 3. Сложные формы: сложная трехчастная и двухчастная формы

1. Дать определение сложной трехчастной формы.
2. Типы контраста между средней и крайними частями.
3. В чем заключается определяющий признак сложных форм?

Тема 4. Вариационная форма

1. Особенности полифонических вариаций
2. Особенности строгих вариаций
3. Свободные или характерные вариации.

Ответы на вопросы

Тема 1. Предмет «Музыкальная форма». Система средств музыкальной выразительности. Музыкальный синтаксис.

1. Дать определение понятия формы в узком понимании.
2. Перечислить функции частей в форме.
3. Какие типы изложения соответствуют функциям частей в форме?

Тема 5. Форма рондо

1. Что отличает современное рондо от рондо венских классиков?
2. Характерные черты рондо сюитного типа.
3. Принцип рондальности в массовых оперных сценах.

Тема 6. Циклические формы в инструментальной музыке

1. Особенности композиционной структуры циклических форм.
2. Роль оперно-балетной драматургии в формировании сонатно-симфонического цикла.
3. Рассказать об исторических истоках сонатной формы.

Тема 7. Сонатная форма

1. В чем сущность драматургии сонатной формы?
2. Принцип сквозного тематического развития.
3. Полифонизация сонатной формы в современной музыке.

Тема 8. Формы и жанры вокальной музыки

1. Перечислите специфические формы вокальной музыки.
2. Какие основные жанры вокальной музыки вы знаете?
3. Какова роль инструментального сопровождения в романсах?

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-5)

1. Музыка – как вид искусства. Художественный образ. Общность и различия с другими видами искусств. Особенности музыкального искусства.
2. Содержание музыки как вида искусства. Форма как звуковое воплощение содержания музыки.
3. Средства музыкальной выразительности и их роль в создании музыкального образа.

Типовые задания для зачета (ПК-5)

Проанализировать перечисленные произведения и определить их форму:

песни Шуберта, Шумана, Дунаевского, Соловьева-Седого, романсы Глинки Даргомыжского.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	ПК-5	Способен применять теоретические знания из области анализа музыкальных форм в консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	ПК-5	Не способен применить теоретические знания из области анализа музыкальных форм в консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального 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>

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.