

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 24.05.2023 12:59:01

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория

имени Н. А. Римского-Корсакова

Кафедра теории музыки

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

30.06.2023

Исполнительский анализ музыкального текста

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) –

Фортепиано

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург

2023

Рабочая программа дисциплины «Исполнительский анализ музыкального текста» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки **53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство** (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 730.

Автор-составитель: доцент кафедры теории музыки ***А. В. Гусева***

Рецензент: профессор ***Л. М. Зайчик***

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры теории музыки
«15» июня 2023 г., протокол № 10.

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. Цели и задачи изучения дисциплины</u>	3
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.</u>	5
<u>4. Объем курса и виды учебной работы</u>	6
<u>5. Содержание дисциплины</u>	6
<u>5.1. Тематический план</u>	6
<u>5.2. Содержание программы</u>	8
<u>6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</u>	9
<u>6.1. Список литературы</u>	9
<u>6.2. Интернет-ресурсы</u>	10
<u>7. Материально-техническое обеспечение дисциплины</u>	10
<u>8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся</u>	10
<u>8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения</u>	11
<u>8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания</u>	12
<u>8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций</u>	12
<u>8.4. Контрольные материалы</u>	16
<u>Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей</u>	18
<u>Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины</u>	21

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Дисциплина «Исполнительский анализ музыкального текста» изучается студентами в соответствии с требованиями, предъявленными к квалификации будущих специалистов, и направлена на обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки. Этот учебный курс организован в Санкт-Петербургской консерватории в 2012 году – и перекликается с курсом «Теория музыкального содержания», уже существующим в Московской консерватории, а также ряде других консерваторий, и успевшим себя зарекомендовать как необходимая дисциплина в системе подготовки профессиональных специалистов.

В отличие от московского курса дисциплина «Исполнительский анализ музыкального текста» предназначена для студентов фортепианного факультета. Появление этого учебного курса способствует образованию необходимой связи между изучением всего комплекса теоретического материала и собственно проблемами исполнительской интерпретации музыкального текста. Благодаря данному курсу устанавливается прямая связь – от теории к исполнительской практике в классе специальности.

Формирование мышления, знаний и навыков студентов осуществляется в ходе лекционных занятий, семинаров, а также на основе различных форм тестирования. Большое внимание уделяется изучению литературы в рамках самостоятельной работы. Итогом изучения материалов данного курса является зачет. Его основным содержанием становится защита курсовой работы, посвященной подробному анализу одного сочинения для фортепиано – сначала как музыкального текста, отражающего волю композитора, а затем как текста, услышанного разными исполнителями (минимум – двумя) с последующим обязательным сравнением различных интерпретаций и возникающих различных соотношений с авторским текстом.

Цели изучения дисциплины – раскрыть богатство музыкального мира через его многосистемную организацию, которая реализуется в самых разнообразных материальных и логических формах на протяжении всего исторического развития музыки, и, в связи с этим, определить исполнительский ракурс, способствующий познанию глубин художественного текста.

Задачами изучения дисциплины «Исполнительский анализ музыкального текста» являются знакомство и практическое освоение *различных методик* анализа, необходимых для проникновения в тайны интонационного процесса того или иного сочинения в соответствии с их исторической и стилевой обусловленностью.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Исполнительский анализ музыкального текста» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров по направлению

подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы – Фортепиано.

Данная дисциплина рассматривает проблемы исполнительства, решаемые благодаря *анализу всех компонентов* музыкальной речи – как в их множественной имманентной взаимосвязи, так и в многочисленных стилевых формах реализации художественной информации. Выработанные различные методики анализа, направленные на раскрытие особенностей музыкального содержания и, в соответствии с ними, поиски исполнительской интерпретации, могут быть использованы и в других учебных курсах, таких как:

– анализ музыкальных форм,

– полифония,

а также и в более опосредованной форме – в связи с обращением к историческим дисциплинам, среди которых:

– история искусств,

– история музыки,

– история фортепианного искусства,

при этом указанная последняя дисциплина – «История фортепианного искусства», – изучаемая ранее предлагаемого курса (1, 2 семестры), ретроспективно наполняется новым смыслом.

Учебная дисциплина «Исполнительский анализ музыкального текста» в совокупности со всеми другими теоретическими и историческими предметами дает возможность профессионально развиваться музыканту не только в исполнительской деятельности, но также достигать современного уровня в сфере педагогической деятельности при освоении учебного курса «Обзор педагогического репертуара», а также при прохождении педагогической практики.

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
	Уметь: осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;

	Владеть: навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства	<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
	<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;
	<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилиевых особенностей;

4. Объем курса и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц 3-й семестр
Контактная аудиторная работа (всего)	34
Практические занятия	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (всего)	65
Вид аттестации:	30
Общая трудоемкость: часы	99
Зачетные единицы	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№	Наименование тем и разделов	Всего часов	Аудиторные занятия, час, в том числе:	Самостоятельная работа, час.
			Практические занятия	
Третий семестр				
1.	Цели и задачи курса «Исполнительский анализ музыкального текста». Направленность курса на исполнительские проблемы студентов фортепианного факультета.	6	2	4
2	Место музыки среди различных видов искусств. Аналитические параллели между различными видами искусств: поэзия и	6	2	4

	музыка, проза и музыка, живопись и музыка.			
3.	Имманентный анализ всех компонентов музыкальной речи в их взаимодействии. И. С. Бах, Р. Шуман, Ф. Шопен, П. И. Чайковский.	6	2	4
4.	Анализ индивидуального стиля. Л. в. Бетховен, И. Брамс, Ф. Шопен, К. Дебюсси.	6	2	4
5.	Тембровая драматургия полифонического пространства И. С. Баха.	6	2	4
6.	Тембровая драматургия гармонического пространства Ф. Шопена.	5	2	3
7.	Исторические диалоги: И. Брамс и И. С. Бах; А. Веберн и И. Брамс.	6	2	4
8.	Исторические диалоги: С. Слонимский – И. С. Бах, С. Слонимский – Д. Шостакович. Анализ полифонического цикла С. Слонимского «24 прелюдии и фуги».	6	2	4
9.	Мир идей: символизм М. Мусоргского. «Картинки с выставки»: русско-европейские и европейско-русские связи; проблемы цикла.	6	2	4
10.	«Семь уроков П. Клее»	6	2	4
11.	Поэтический сюжет тональных структур в музыке XX века	6	2	4
12.	Достижение целостности музыкального содержания или загадка В. А. Моцарта	6	2	4
13.	Роман И. Гете «Избирательное сродство»: преломление законов музыкальной организации	6	2	4
14.	Л. в. Бетховен и вечность: четыре интонационные модели общения композитора с миром.	6	2	4
15.	Л. в. Бетховен и личность: ми минор в творчестве композитора. О семантике тональности.	6	2	4
16.	Семинары (произведение для анализа выбирается заранее по согласованию)	10	4	6
	ИТОГО:	99	34	65

5.2. Содержание программы

1. Цели и задачи курса «Исполнительский анализ музыкального текста». Направленность курса на исполнительские проблемы студентов фортепианного факультета. Девиз учебного курса – «Теория для исполнителей». Содержание курса сложилось под знаком теории Б. Асафьева об интонации. Все методологические параметры дисциплины определяются интонационной природой музыки. Основной категориальный аппарат: интонационный прогноз, музыкальное событие, художественное открытие, семантика тональностей, поэтический сюжет тональной структуры. Среди

различных методик анализа выделяются сравнительный анализ, «обратный перевод», «Метод Пауля Клее», а также анализ под рубрикой «могло бы быть иначе?». связанный с размышлением о соотношении типового и индивидуального.

2. Место музыки среди различных видов искусств. Аналитические параллели между различными видами искусств: поэзия и музыка, проза и музыка, живопись и музыка.

3. Имманентный анализ всех компонентов музыкальной речи в их взаимодействии. И. С. Бах, Р. Шуман, Ф. Шопен, П. И. Чайковский.

4. Анализ индивидуального стиля. Л. в. Бетховен, И. Брамс, Ф. Шопен, К. Дебюсси. Соотношение общего и частного: анализ произведения с позиции реализации данного жанра в творчестве данного композитора; анализ взаимодействия всех компонентов музыкальной речи на протяжении всего творческого пути композитора; анализ каждого компонента музыкальной речи в его исторической процессуальности для композитора.

5. Тембровая драматургия полифонического пространства И. С. Баха. Аналитический подход к музыке Баха с позиции пространственных координат. Принципы развертывания музыкального пространства в фугах. Сравнение клавирных и органных фуг. Роль инструментального тембра в организации пластов оркестровой ткани Баха. Взаимовлияние оркестровых, хоровых и клавирных вариантов организации пространственной вертикали у Баха.

6. Тембровая драматургия гармонического пространства Ф. Шопена. Общая характеристика фортепианного пространства в творчестве Шопена. Законы акустики и их преломление в музыкальной ткани произведений Шопена. Наличие двух полюсов звучности произведений Шопена: гармоническое равновесие и нарушение звукового баланса в рамках одной пространственной зоны. Звуковысотные характеристики сольного звучания низкого регистра в произведениях Шопена. Драматургия звукового пространства Шопена: от дисбаланса звучности к завоеванию акустического равновесия.

7. Исторические диалоги: И. Брамс и И. С. Бах. Метод анализа, направленный на выявление единого метапространства в мире музыки. Поиск общих корней между творчеством Брамса и Баха. Жанры и формы. Хоровая музыка. Процессуальность, направленная на достижение необходимого внутреннего равновесия. Элементы музыкальной речи: аккордика, мелодика, контрапункт, организация звукового пространства, переменность функций линейных элементов фактуры.

Пассакалия в творчестве И. Брамса и А. Веберна: к проблеме тональной структуры.

8. Исторические диалоги: С. М. Слонимский – И. С. Бах; С. М. Слонимский – Д. Д. Шостакович. Полифонический цикл Слонимского «24 прелюдии и фуги» – уникальный музыкальный документ конца XX столетия. Активный диалог композитора с Бахом через обращение к его обоим томам ХТК, а также диалог с Шостаковичем на основе аналогичного собрания прелюдий и фуг во всех тональностях. Творческое переосмысление Слонимским основополагающих аспектов своих сочинений: взгляд в прошлое и проблема будущего развития музыкальной мысли. Полифонический цикл «24 прелюдии и фуги» С. М. Слонимского – пример отношения к истории как единому музыкальному пространству на основе его многочисленных диалектических связей. Рождение новой композиционной модели – *метацикла*.

9. Мир идей: символизм М. П. Мусоргского – «Картинки с выставки». Шедевр Мусоргского – фортепианный цикл, до сих пор не имеющий аналогов в мировой литературе среди подобных – циклических жанров, посвященных фортепиано. Рожденный на одном дыхании – меньше чем за месяц, цикл «Картинки с выставки» – пример средоточия первозданной музыкальной интонации Мусоргского, сближающего русского композитора с гениями Европы – Р. Шуманом, Ф. Шопеном, Ф. Листом.

Неисчерпаемая множественность линий, скрепляющих части всего цикла в единое композиционное целое. Параллели с симфоническими произведениями Л. в. Бетховена, И. Брамса, а из музыки последующих поколений – с опусами нововенца А. Веберна.

10. «Семь уроков П. Клее». Пространственно-временные закономерности, ставшие собственно выразителем художественного содержания в искусстве XX века, – методологическая основа анализа музыкального текста предшествующих веков: творчество И. С. Баха, Л. в. Бетховена, И. Брамса.

11. Поэтический сюжет тональных структур в музыке XX века: А. Н. Скрябин, Б. Барток, И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. Г. Шнитке, С. А. Губайдулина.

12. Достижение целостности музыкального содержания или загадка В. А. Моцарта: театр инструментальной сонаты и законы инструментального обобщения в театральной музыке.

13. Роман И. В. Гете «Избирательное сродство»: преломление законов музыкальной организации или путь к открытию всеобщности «вибрационной адаптации сфер». Преломление пространственно-временных законов музыкальной композиции в организации романа Гете. «Обратный перевод» (А. В. Михайлов): понимание ритмической интонационности романа Гете – метод познания музыкального текста в обратном порядке, «справа налево», от конца к началу. Установление драматургической и композиционной значимости экспозиционных тематических элементов – установление *интонационного композиционного прогноза*.

14. Л. в. Бетховен и вечность: четыре интонационные модели общения с миром. О семантической роли вводнотоновой интонации. О взаимодействии горизонтали и вертикали, метра и ритма.

15. Л. в. Бетховен и личность: ми минор в творчестве композитора. Еще раз о семантике тональности. Гипотетический историко-психологический роман.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. *Высоцкая М., Григорьева Г.* Музыка XX века: от авангарда к постмодерну. Учебное пособие. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2014. – 440 с. (в НМБ 7 шт)

2. *Задерацкий В.* Век XX. Звуковые контуры времени. Музыкальные идеи и образы минувшего века. – М.: «Композитор», 2014. – 576 с. (в НМБ 2 шт)

Главная ценность сборника заключена в онтологическом характере исследования, вписывающего рассматриваемое музыкальное явление не только в общекультурный, но и в социальный, политический, гуманитарный и мировоззренческий контекст его бытования. Представить явления и тенденции в синкретической целостности — задача, решаемая автором.

3. *Композиторы о современной композиции.* Хрестоматия. – М.: «Московская консерватория», 2009. – 356 с. (в НМБ 15 шт)

4. *Теория современной композиции.* – М.: Музыка, 2005. – 624 с. https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002787274/

5. *Холопова В. Н.* Музыка как вид искусства : учебное пособие / В.Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0334-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/44767> (дата обращения: 03.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Холопова В. Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм : учебное пособие / В.Н. Холопова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-0406-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/1978> (дата обращения: 03.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Интернет-ресурсы

1. Вартанов С. Диалог в фортепианной интерпретации. – 2011. Musstudent.ru
2. Вартанов С. Концепция в фортепианной интерпретации. – 2013. Dissercat.com
3. Медушевский В. Интонационно-фабульная природа музыкальной формы. Дисс. На соискание уч. степени доктора искусствоведения. – М.: 1981. – 381 с. Dissercat.com
4. Валентин Непомнящий читает «Евгения Онегина». Youtube.com
5. А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Читает Сергей Юрский. Video.mail.ru.
6. Роман А. С. Пушкина читает И. Смоктуновский . Аудиокнига «Евгений Онегин». www.youtube.com.
7. Библейские сюжеты. Документальный цикл Дм. Менделеева. www.predanie.ru
8. Видеоматериалы конкурса им. П. И. Чайковского. Medici.tv
9. Владимир Дашкевич. Теория интонации. Композитор и исполнитель. www.vladimirdashkevich.ru
10. Сайт Гусевой А.В.: www.harmonyspb.ucoz.ru
11. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
12. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
13. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
14. Библиотека ТГПИ <http://library.tgpi.ru/main>
15. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
16. Национальная Электронная Библиотека www.rusneb.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Исполнительский анализ музыкального текста» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические материалы.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
-------------	--

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
	Уметь: осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
	Владеть: навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства	<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
	<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;
	<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В качестве промежуточной аттестации существует зачет с оценкой в конце 3-го семестра, где учитываются:

- 1) Ответы на тестовые задания в течение всего курса.
- 2) Выступление на семинаре, посвященном анализу музыкального текста. Выбор метода анализа и музыкального произведения осуществляется самостоятельно. Результат выступления – установление связи анализа и исполнительских проблем.
- 3) Реферат, посвященный анализу фортепианного сочинения И. Брамса (из ор. 79, 116, 117, 118, 119). Работа включает две части. Первая – анализ авторского текста в различных аспектах, на основании которого осуществляются предварительные установки на исполнение. Вторая часть – анализ двух исполнений данного произведения. Каждое исполнение детально анализируется и сверяется с авторскими пометками. Делаются выводы о соотношении исполнительской концепции и авторского замысла.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Тестовые задания, выступление на семинаре.				
<i>Знать:</i> историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;	<i>Не знает</i> историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;	<i>Знает частично</i> историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;	<i>Знает в достаточной степени</i> историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;	<i>Знает в полной мере</i> историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Тестовые задания, выступление на семинаре, реферат				
<i>Уметь:</i> осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;	<i>Не умеет</i> осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;	<i>Умеет в достаточной мере</i> осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;	<i>Умеет свободно</i> осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Тестовые задания, выступление на семинаре, реферат				
<i>Владеть:</i> навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	<i>Не владеет</i> навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	<i>Частично владеет</i> навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	<i>В целом владеет</i> навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	<i>В полной мере владеет</i> навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Тестовые задания, выступление на семинаре.				
<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Не знает</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает частично</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает в достаточной степени</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает в полной мере</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Тестовые задания, выступление на семинаре, реферат				
<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Не умеет</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Умеет в достаточной мере</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Умеет свободно</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Тестовые задания, выступление на семинаре, реферат				
<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>Не владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>Частично владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>В целом владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>В полной мере владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) содержание и полнота ответа на тестовые задания	0-10	11-14	15-17	18-20
б) выступление на семинаре	0-10	11-14	15-17	18-20
в) умение работать с музыкальным материалом, реферат	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение обнаруживать логическую связь исторических и аналитических аспектов вопроса	0-10	11-14	15-17	18-20
д) владение профессиональной терминологией, культура устной речи студента	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Шкала оценивания

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках

своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

Примерная тематика тестовых вопросов

1. Сравнительный анализ темы Largo appassionato Второй части Седьмой сонаты Л. в. Бетховена: в экспозиции и репризе.

2. Основные отличия главных тем – до минорного концерта В. А. Моцарта и до минорного концерта Бетховена.

3. Слуховой анализ: определение специфики метрической организации и ее взаимодействия с гармонической функциональностью в пьесе П. И. Чайковского «Январь».

4. Сравнительный анализ изложения темы побочной партии в первой части 21 сонаты Бетховена: в экспозиции и репризе.

5. Сравнительный анализ вступлений в первой балладе Ф. Шопена и в «Бабочках» Р. Шумана.

Примерная тематика семинаров

1. Семантика тональности на примере сонат Л. в. Бетховена.

2. Пространственно-временные характеристики в сюитах И. С. Баха.

3. Акустика: нормы и нарушения в творчестве Ф. Шопена.

4. Художественное открытие: различные примеры.

Тесты (с выбором правильного ответа из четырех предложенных).

1. Когда родился Пифагор?

А) в первом веке н.э.

Б) в XV веке

В) в VI веке до н.э.

Г) в V веке до н.э.

2. Для чего у человека два уха?

А) чтобы лучше слышать

Б) для достижения стереоэффекта

В) для красоты

Г) для ориентации в пространстве

3. Как организуется метрическая система в самом начале пьесы П. Чайковского «Январь»?
- А) с третьей доли четырехдольного размера
 - Б) с третьей доли трехдольного размера
 - В) с первой доли трехдольного размера
 - Г) с первой доли четырехдольного размера
1. Где находится кульминация в первом восьмитакте Второй части Четвертой сонаты для фортепиано Л.в.Бетховена?
- А) в 6 такте
 - Б) в 7 такте
 - В) в 8 такте
 - Г) в 4 такте
5. Что различного между первой фразой Прелюдии До мажор И. С. Баха из ХТК I и первой фразой песни «Подмосковные вечера» В. Соловьева-Седого?
- А) тональность
 - Б) последовательность ладовых функций
 - В) Ритм гармонической смены
 - Г) метрическая организация
6. Кто сказал фразу «Нельзя имена Баха и Генделя произносить на одном дыхании»?
- А) Бетховен
 - Б) Лист
 - В) Чайковский
 - Г) Веберн
6. В каком жанре не сочинял И. С. Бах?
- А) оратория
 - Б) инструментальный концерт
 - В) сюита
 - Г) опера
7. Кто «лишний» в следующем перечне имен: Вивальди, И. С. Бах, Г. Ф. Гендель, Д. Скарлатти?
- А) Д. Скарлатти
 - Б) Вивальди
 - В) Бах
 - Г) Гендель
8. В первой части 27 сонаты для фортепиано Бетховен для перехода от основной тональности Главной партии ми минор в тональность си минор Побочной партии осуществляет модуляцию:
- А) через Соль мажор
 - Б) через ля минор, затем До мажор
 - В) через Соль мажор, затем До мажор
 - Г) через До мажор, затем ля минор, затем Си бемоль мажор

9. Дети на начальном этапе обучения музыки выкладывают на крупнонарисованном нотном стане песенку нотками разного цвета, порядок которых определяется местом в форме: первую фразу – нотками красного цвета, вторую – желтого цвета, третью – зеленого и четвертую – синего. Какого цвета будут выложены четыре фразы мелодии, если мелодия второй фразы повторяет мелодию первой фразы, а четвертая фразы повторяет мелодию третьей фразы?
- А) красного – красного – желтого-желтого
Б) красного – оранжевого –зеленого- зеленого
В) красного- желтого-зеленого-синего
Г) красного-красного- зеленого-зеленого
10. Какой секрет заложен в названии шуточной пьесы «Собачий вальс»?
- А) Собака вальс не танцует
Б) собака перебирает лапами медленно, а музыка звучит довольно подвижно
В) цирковая собака на задних лапах крутится, но не попадает в метрическую долю музыки
Г) Вальс как танцевальный жанр реализуется в трехдольной сетке, а музыка «собачьего вальса» организована на «два».

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

В организации учебного процесса используются различные образовательные технологии:

- развитие логического мышления;
- развитие оценочного суждения;
- освоение современных подходов в оформлении полученной информации;
- привлечение средств мультимедиа на лекциях, семинарах, прослушивании творческих заданий;
- освоение учебного материала в условиях активного приобщения Интернет-ресурсов, активной работы на странице сайта преподавателя, ведущего данную дисциплину.

Больше внимания уделяется лекциям, приближающимся по своей направленности к жанру аналитических занятий.

Закрепление пройденного материала осуществляется в форме экспресс-тестирования на текущих аудиторных занятиях. Вопросы выбираются как фактологического характера, так и требующие выявления аналитических навыков.

Список методической литературы

Работы Гусевой А.В.

1. Гусева А. О семантике тональности и тональном развитии в музыке на основе теории П.Флоренского о пространстве и времени в искусстве (Предварительные соображения) // Памяти Павла Флоренского. Философия. Музыка. - СПб: Издательство «Дмитрий Буланин», 2002. – 259 с. - С. 187 – 195.

2. Гусева А. Поэзия И. Гете в русской вокальной музыке // Гете. Жизнь. Творчество. Традиции. Санкт-Петербургские Гетевские чтения (1998 -2001). Мир и семья. СПб, 2002. С. 194 – 217.

3. *Гусева А.* Неизвестные страницы вокального творчества С. Рахманинова. Две духовные песни (1916)// Грань веков. Рахманинов и его современники. СПб, 2003. С. 32 – 53 (с приложением нот).

4. *Гусева А.* Песни «Sehnsucht» Бетховена на стихи Гете «Nur wer die Sehnsucht kennt»: четыре версии или вокальный цикл? // Гете и музыка: Сб. ст. к 250-летию со дня рождения поэта. – СПб: Изд-во СПбГПУ, 2004. – 216 с. – С. 77 – 88.

5. *Гусева А.* Общее музыкальное образование. Что это? // Современное музыкальное образование – 2004: материалы международной научно-практической конференции (26 – 29 октября 2004 г.) – СПб: ИПЦ СПГУТД, 2004. – 228 с. – С. 188 – 190.

6. *Гусева А.* О трех составляющих современного музыкально-теоретического профессионального образования // Музыкальное образование: вчера, сегодня, завтра. Материалы научно-практической конференции, проводимой в рамках Международного форума «Музыкальное исполнительство и педагогика», посвященного 145-летию со дня рождения А. С. Аренского. Часть вторая. (Великий Новгород, 28 июня 2006 г.). Новгородский гос. Университет имени Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2006. С. 12 – 15.

7. *Гусева А.* Современная исполнительская концепция в музыкальном искусстве: поиски новых путей // Зритель в искусстве: интерпретация и творчество. Часть I. Материалы научной конференции 26-27 марта 2007 г. Российский государственный театр драмы им. А. С. Пушкина. Санкт-Петербургский государственный университет: факультет философии и политологии. Кафедра эстетики и философии культуры. - СПб: Роза мира, 2007. – 351 с. - С. 256 – 262.

8. *Гусева А.* Об интонационном прогнозе // Вопросы теории и практики экономической и социально-культурной деятельности в контексте современности: Сборник научных трудов по материалам межвузовской научно-практической конференции 2-3 ноября 2007 года. - СПб: Изд. Политехнического университета, 2007. – 281 с. - С. 193 – 210.

9. *Гусева А.* Поиски новых путей: начало творчества // Методологические проблемы современного музыкального образования. Материалы межвузовского научно-практического семинара 21 марта 2008 года. РГПУ им. А. И. Герцена. - СПб: Изд. Политехнического университета, 2008. – 308 с. - С. 67-79.

10. *Гусева А.* Новое о старом: гармония на уроках сольфеджио в музыкальной школе // Современное музыкальное образование 2007 – 2008. Материалы международной научно-практической конференции. - СПб: Издательство ООО «Синтез Бук», 2008. – 296 с. - С. 115 – 121.

11. *Гусева А.* Основные проблемы современного музыкального образования или «семь смертных грехов» педагогической практики // Глобальный кризис – вызов обществу. Экономика, право, культура: сумма технологий противостояния: Сборник научных трудов по материалам ежегодной межвузовской научно-практической конференции 19-20 февраля 2009 года. - СПб: Астерион, 2009. – 196 с. - С.187 – 194.

12. *Гусева А.* «Шопен – совершенство, но Шуман эмоционально первозданнее его...» // Сб. научных трудов по материалам ежегодной межвузовской научно-практической конференции «Россия в XXI веке: экономические и культурные тенденции развития» 20-21 мая 2010 г. - СПб: ЧОУ СПб ЭКИДА, 2010. – 196 с. - С. 17 – 20.

13. *Гусева А.* Сравнительный анализ как метод формирования художественного мышления современного музыканта-исполнителя // Сборник научных трудов по материалам ежегодной межвузовской научно-практической конференции «Инновации в

России: потенциал, состояние, перспективы» 20 апреля 2011 г. – СПб: ЧОУ СПб ЭКИДА, 2011. – 183 с. - С. 165 – 176.

14. *Гусева А.* О музыкальном пространстве Шопена // К 200-летию со дня рождения Шопена и Шумана. Сборник статей. СПб государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. – СПб: Изд-во Политехнического ун-та, 2011.- 316 с. - С. 69 – 80.

15. *Гусева А.* Основы анализа музыкального текста: что должен сделать исполнитель в первую очередь // Современное музыкальное образование -2010. Материалы международной научно-практической конференции. - СПб: ООО «Издательство "ЛЕМА"», 2011. – 243 с. - С. 57-64.

16. *Гусева А.* Гармоническая основа сольфеджио // Современное музыкальное образование – 2011. Материалы международной научно-практической конференции. - СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. – 307 с. - С. 87 – 90.

17. *Гусева А.* Играем в «Книгу перемен» на уроках сольфеджио // Сб. научных трудов по материалам ежегодной межвузовской научно-практической конференции «Инновационное развитие России: экономический и культурный потенциал» 12 – 13 апреля 2012 г. - СПб: ЧОУ СПб ЭКИДА, 2012. – 252 с. - С. 208 -214.

18. *Гусева А.* Шостакович. Соната для фортепиано си минор № 2 соч. 61: к вопросу о модуляции тональной структуры // А. В. Гусева, О. А. Скорбященская, М. В. Смирнова. Музыкальная педагогика: воспитание пианиста. Учебное пособие/ Сост. А. В. Гусева. – СПб: ЧОУ СПб ЭКИДА, 2013. – 88 с. (С. 47 -58).

19. *Гусева А.* Вокальный цикл «Детская» М. Мусоргского. Поэтика. Проблемы интерпретации // А. В. Гусева, О. А. Скорбященская, М. В. Смирнова. Музыкальная педагогика: воспитание пианиста. Учебное пособие/ Сост. А. В. Гусева. – СПб: ЧОУ СПб ЭКИДА, 2013. – 88 с. (С. 70 – 83).

20. *Гусева А.* Начальный этап обучения музыке в группах сольфеджио. Методология. Программа курса // Инновационное развитие России: экономический и культурный потенциал: Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции в Санкт-Петербургском Институте Экономики, Культуры и Делового Администрирования 22 марта 2013 г. – СПб: ЧОУ СПб ЭКИДА, Астерион. – 296 с. – С. 233 -253.

21. *Гусева А.* Метод Пауля Клее и его применение в аналитической музыкальной деятельности // Литературные жанры: типология, контактные связи. Вып. 18. Единство и национальное своеобразие в мировом литературном процессе. РГПУ им. А. И. Герцена. - СПб: ООО «Изд-во "ЛЕМА"», 2014. – 171 с. - С. 139 – 142.

22. *Гусева А.* О взаимодействии дирижерского жеста и пения в учебной практике // Современное музыкальное образование -2013. Материалы XII международной конференции. – СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014 – 336 с. – С. 52 – 57.

23. *Гусева А.* Двадцать четыре прелюдии и фуги Сергея Слонимского: взгляд назад или размышления о будущем // От русского серебряного века к новому ренессансу. Сборник статей по материалам Международного форума к 80-летию Сергея Слонимского 4 - 7 апреля 2012 года. – СПб: Lennex Corp., 2014. – 594 с. - С. 294 - 304.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Эффективность освоения материала курса зависит от активной самостоятельной работы студента. Необходимо планомерно работать по всем намеченным направлениям – изучать научную литературу, постоянно расширять свой музыкальный тезаурус, тщательно выполнять все задания, особенно творческого характера, стремиться

критически осмысливать всю информацию, полученную на лекционных встречах – как от преподавателя, так и от всех сокурсников, принимающих каждый раз непосредственное участие в поисках художественных открытий при общении с шедеврами мировой музыкальной практики.

Список дополнительной литературы

1. *Абдуллина Г.* Полифония. Свободный стиль. Уч. пособие. – СПб.: Изд. «Композитор», 2010. – 100 с.
2. *Адорно Т.* Философия новой музыки. – М.: Логос, 2001. – 352 с.
3. *Анализ вокальных произведений: Учеб. Пособие.* – Л.: Музыка, 1988. – 352 с.
4. *Арановский М.* Мелодические кульминации века // *Русская музыка и XX век. Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века.* – М.: Гос. Ин-т искусствознания Мин. Культуры РФ, 1997. – С. 525 – 552.
5. *Арановский М. Г.* Музыкальный текст. Структура и свойства. М., Композитор. 1998. - 342 с.
6. *Асафьев Б. В.* Музыкальная форма как процесс. – СПб.: Музыка, Ленинградское отделение, 1971. – 376 с.
7. *Баницков Г. И.* Законы функциональной инструментовки. Учебное пособие. – СПб.: Композитор, 2003. – 240 с.
8. *Бейлина С.* Уроки Разумовской В. Х. Серия «Мастер-класс». + CD. – М.: «Классика-XXI», 2007. – 144 с.
9. *Браудо И. А.* Артикуляция (О произношении мелодии). Изд. 2-е. – Л.: «Музыка», лен. отд., 1973. – 198 с.
10. *Вартанов С.* Концепция в фортепианной интерпретации: под знаком Франца Листа и Сергея Рахманинова. Монография. – М.: «Композитор», 2013. – 36,5 п.л. Подробное содержание книги см. в Интернет-ресурсах.
11. *Васютинская Е. А. Н. К.* Метнер: личность, взгляды, стиль. Исполнение музыки Метнера: аналитические этюды. – СПб.: Композитор-Санкт-Петербург, 2014. – 192 с.
12. *Вельфлин Г.* Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – СПб., «Мифрил», 1994. - 427 с.
13. *Вельфлин Г.* Классическое искусство. – СПб.: «Алетейя», 1997. – 318 с.
14. *Выготский Л. С.* Психология искусства. Анализ эстетической реакции. –
15. *Гаспаров Б.* Пять опер и симфония: Слово и музыка в русской культуре. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2009. – 320 с.
14. *Гаспаров М. Л.* «Снова тучи надо мною...». Методика анализа // *М. Л. Гаспаров. М. Избранные труды, т. II. О стихах.* – М.: «Языки русской культуры», 1997. – 504 с. – С. 9 – 20.
15. *Гаспаров М. Л.* Фет безглагольный. Композиция пространства, чувства и слова // *М. Л. Гаспаров. Избранные труды, т. II. О стихах.* – М.: «Языки русской культуры», 1997. – 504 с. – С. 21 – 32.
16. *Гете И.* Фауст. Трагедия. Пер. Б. Пастернака. Собр. Соч. в 10 т., Т. 2. – М.: «Художественная литература», 1976. – 510 с.
17. *Гете И.* Избирательное сродство // *И. В. Гете. Собр. соч. в 10 т., Т. 6.* – М.: «Художественная литература», 1978. С. 223 – 434.
18. *Гете И.* Годы учения Вильгельма Майстера (1796). – Собр. Соч. в 10 т., Т. 7. – М.: «Художественная литература», 1978. – М.: «Художественная литература», 1978. – 526 с.
19. *Гинзбург Л. Я.* О лирике. – М., Интрада, 1997. - 414 с.

20. *Гиришман Я. В-А-С-Н. Очерк музыкальных посвящений И. С. Баху с его символической звуковой монограммой.* – Казань: Казанская государственная консерватория, 1993. – 108 с.
- Анаграмма В-А-С-Н рассматривается в творчестве И. С. Баха, его младших современников, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Листа, Н. А. Римского-Корсакова, М. Регера, в пьесах композиторов XX века.
21. *Головатая Г. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и П. И. Чайковского. Текст и версии. Исследование.* – М.: Изд. «Композитор», 2012. – 240 с.
22. *Гусева А. О семантике тональности и тональном развитии в музыке на основе теории П. Флоренского о пространстве и времени в искусстве (Предварительные соображения) // Памяти Павла Флоренского. Философия. Музыка.* – СПб.: Издательство «Дмитрий Буланин», 2002. – 259 с. – С. 187 – 195.
23. *Гусева А. Об интонационном прогнозе // Вопросы теории и практики экономической и социально-культурной деятельности в контексте современности.* – Сборник научных трудов по материалам межвузовской научно-практической конференции 2-3 ноября 2007 года. – СПб.: Изд. Политехнического университета, 2007. – 281 с. – С. 193 – 210.
24. *Гусева А. Современная исполнительская концепция в музыкальном искусстве: поиски новых путей // Зритель в искусстве: интерпретация и творчество. Часть 1. – Материалы всероссийской конференции 26 – 27 марта 2007 г. – СПб.: Роза мира. – 351 с. – С. 256 – 262.*
25. *Гусева А. «Шопен – совершенство, но Шуман эмоционально первозданнее его...» // Сб. научных трудов по материалам ежегодной межвузовской научно-практической конференции «Россия в XXI веке: экономические и культурные тенденции развития» 20-21 мая 2010 г. – СПб.: ЧОУ СПб ЭКИДА, 2010. – 196 с. – С. 17 – 20.*
26. *Гусева А. Сравнительный анализ как метод формирования художественного мышления современного музыканта-исполнителя // Санкт-Петербургский институт экономики, культуры и делового администрирования. – Сборник научных трудов по материалам ежегодной межвузовской научно-практической конференции «Инновации в России: потенциал, состояние, перспективы» 20 апреля 2011 г. – СПб.: ЧОУ СПб ЭКИДА, 2011. – 183 с. – С. 165 – 176.*
27. *Гусева А. О музыкальном пространстве Шопена // К 200-летию со дня рождения Шопена и Шумана. Сборник статей. – Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. – СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2011. – 316 с. – С. 69 – 80.*
28. *Гусева А. Основы анализа музыкального текста: что должен сделать исполнитель в первую очередь // Современное музыкальное образование -2010. Материалы международной научно-практической конференции. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. – СПб.: ООО «Издательство "ЛЕМА"», 2011. – 243 с. – С. 57-64.*
29. *Гусева А. Д. Шостакович. Соната для фортепиано си минор № 2 соч.61: к вопросу о модуляции тональной структуры // А. В. Гусева, О. А. Скорбященская, М. В. Смирнова. Музыкальная педагогика: воспитание пианиста. Учебное пособие/ Сост. А. В. Гусева. – СПб.: ЧОУ СПб ЭКИДА, 2013. – 88 с. – С. 47 -58.*
30. *Гусева А. Вокальный цикл «Детская» М. Мусоргского. Поэтика. Проблемы интерпретации // Гусева А. В., Скорбященская О. А., Смирнова М. Музыкальная*

- педагогика: воспитание пианиста. Учебное пособие. СПб.: ЧОУ СПб ЭКИДА, 2013. - 88 с. – С. 70 – 78, нот. прил.
31. *Гусева А.* Метод Пауля Клее и его применение в аналитической музыкальной деятельности // Литературные жанры: типология, контактные связи. Вып. 18. Единство и национальное своеобразие в мировом литературном процессе. РГПУ им. А. И. Герцена. СПб., 2014. С. 139 – 142.
 32. *Гусева А.* О взаимодействии дирижерского жеста и пения в учебной практике // Современное музыкальное образование -2013. Материалы XII международной конференции. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014 – 336 с. – С. 52 – 57.
 33. *Гусева А.* Двадцать четыре прелюдии и фуги Сергея Слонимского: взгляд назад или размышления о будущем // От русского серебряного века к новому ренессансу. Сборник статей по материалам Международного форума к 80-летию Сергея Слонимского 4 - 7 апреля 2012 года. - СПб., 2014. - С. 294 - 304.
 34. *Гусева А.* Неизвестные страницы вокального творчества С. Рахманинова. Две духовные песни (1916) // Грань веков. Рахманинов и его современники: сборник статей. – СПб.: «Сударыня», 2003. – 268 с. – С. 32 – 53.
 35. *Гусева А.* Основные проблемы современного музыкального образования или «семь смертных грехов» педагогической практики // Глобальный кризис – вызов обществу. Экономика, право, культура: сумма технологий противостояния. Сборник научных трудов по материалам ежегодной межвузовской научно-практической конференции 19-20 февраля 2009 года. СПб институт экономики, культуры и делового администрирования при поддержке Союза концертных деятелей. - СПб.: Астерион, 2009. – 196 с. - С.187 – 194.
 36. *Даниэль С.* Сети для Протея. Проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве. – СПб.: «Искусство – СПб», 2002. – 304 с.
 37. *Долинская Е.* Театр Прокофьева. Исследовательские очерки. – М.: Изд. «Композитор», 2012. – 376 с.
Автор использует оригинальную организацию книги: в виде структуры сценического произведения с действиями, картинами и антрактами. В разделах «Антракты» даются стилевые обобщения.
 38. *Друскин М.* Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI – XVIII веков. – Соб. соч.: в 7 т. – СПбГК . – Т. 1. – СПб.: Композитор – Санкт-Петербург, 2007. – 752 с.
 39. *Дубинец Е. А.* Князь Андрей Волконский. Партитура жизни. – М.:РИПОЛ классик, 2010. – 384 с.
 40. *Дуков Е. В.* Концерт в истории западноевропейской культуры. – М.:Классика-XXI, 2003. – 256 с.
 41. *Зенкин К. Н.* Фортепианная миниатюра Шопена. – М.: МГК им. П. И. Чайковского, 1995. – 151 с.
 42. *Ионкис Г.* Золото Рейна. Сокровища немецкой литературы. Очерки и эссе. – СПб.: Алетейя, 2014. – 432 с.
 43. *Кандинский В.* О духовном в искусстве. М.: Архимед, 1992. – 111с.
 44. *Кандинский В.* Каталог выставки. Живопись. Графика. Прикладное искусство. – Л.: Изд. «Аврора», 1989. – 271 с.
 45. *Климовицкий А.* О некоторых загадках слуха Шопена // К 200-летию со дня рождения Шопена и Шумана. Сборник статей. – Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. - СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2011. – 316 с. - С. 29 – 57.

46. *Когоутек Ц.* Техника композиции в музыке XX века. Справочный раздел. – М.: Музыка, 1976. – 365 с. (С. 317 -365).
47. *Консон Г.* Психология трагического: проблемы конфликтологии (на материале западноевропейского искусства) – М.: Книга по требованию, 2012. – 392 с.
48. *Консон Г.* Метод целостного анализа художественных текстов. – М.: Книга по требованию, 2012. – 419 с.
49. *Копчевский Н.* Клавирная музыка. Вопросы исполнения. – М.: Музыка, 2011. – 96 с.
50. *Корыхалова Н. П.* За вторым роялем. – СПб.: Композитор-Санкт-Петербург, 2006. – 522 с.
51. *Купровская-Денисова Е.* Прикасаюсь к тайне. Пауль Клее и композиторы XX века. – М.: Музиздат, 2011. – 144 с.
52. *Ландовска В.* О музыке: Пер. с англ. – М.: Радуга, 1991. – 438 с.
53. *Либерман Е.* Творческая работа пианиста с авторским текстом. – М.: Музыка, 1988. – 236 с.
54. *Либерман Е.* Фортепианные сонаты Бетховена. Вып. I – II. – М.: Классика-XXI, 1996. – 70 с.
55. *Либерман Е.* Фортепианные сонаты Бетховена. Вып. III –IV. – М.: Классика-XXI, 1998. – 70 с.
56. *Лист Ф. Ф.* Шопен. 2-е перераб. издание. – М.: Музгиз, 1956. – 429 с.
57. *Лонг М.* За роялем с Дебюсси.- М.: Сов. композитор, 1985. – 157 с.
58. *Лотман Ю.* Структура художественного текста // Ю. М. Лотман. Об искусстве. – СПб. : «Искусство – СПб», 1998. – 704 с. – С. 14 – 287.
59. *Лотман Ю.* Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Ю. М. Лотман. Об искусстве. – СПб. : «Искусство – СПб», 1998. – 704 с. – С. 288 – 373.
60. *Мазель Л.* К теории музыкального языка // Мазель Л. А. Вопросы анализа музыки. Изд. 2-е, доп. – М.: Советский композитор, 1991. – 376 с. – С. 27 – 130.
61. *Мазель Л.* О некоторых общих принципах художественного воздействия в их применении к музыке // Мазель Л. А. Вопросы анализа музыки. Изд. 2-е, доп. – М.: Сов. композитор, 1991. – 376 с. – С. 131 – 228.
62. *Малевич К.* Черный квадрат. – СПб.: Азбука-классика, 2013. – 576 с.
63. *Медушевский В.* Интонационная форма музыки: Исследование. – М.: Композитор, 1993.
64. *Медушевский В.* О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. Переиздание книги 1976 г. – М.: Музыка, 2010. – 254 с.
В исследовании рассматриваются внутренние закономерности строения музыкальных произведений, связанные с воплощением художественного содержания и воздействия музыки на слушателя.
65. *Меркулов А.* Фортепианные сюитные циклы Шумана. – М.: Музыка, 2011. – 95 с.
66. *Мильштейн Я.* Хорошо темперированный клавир И. С. Баха и особенности его исполнения. – М.: «Классика-XXI». 2001. – 352 с.
67. *Михайлов А.* Надо учиться обратному переводу // Михайлов А. В. Обратный перевод. - М.: Языки русской культуры, 2000. – 856 с. – С. 14 – 16.
68. *Михайлов А.* Стиль и интонация в немецкой романтической лирике // Михайлов А. В. Обратный перевод. - М.: Языки русской культуры, 2000. – 856 с. – С. 58 – 90.
69. *Монсенжон Б.* Рихтер. Диалоги. Дневники. – М.: Классика-XXI , 2002. – 478 с.
70. *Мысли о Бетховене.* – М.: Классика – XXI, 2010. – 144 с.
Высказываются: А. Рубинштейн, Г. Нейгауз, К. Игумнов, М. Юдина, С. Фейнберг, С. Рихтер, Э. Гилельс.

71. *Наборщикова Н.* Полифония в хореографии Джорджа Баланчина // От Гвидо до Кейджа: Полифонические чтения. – Сб. статей по материалам научн. конф. 24 фев. 2005 г. – М.: ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова, Изд. НПФ «ТС – ПРИМА», 2006. – 390 с. – С. 186 – 193.
73. *Назайкинский Е.* Звуковой мир музыки. - М., «Музыка», 1988. -254 с.
74. *Назайкинский Е.* История в музыке. Избранные исследования. - М., Научно-изд. Центр «Московская консерватория», 2009. - 391 с.
75. *Назайкинский Е.* Логика музыкальной композиции. - М., «Музыка», 1982. - 319 с.
76. *Направник В. Ф.* Направник и его современники. – Л-Д.: «Музыка», 1991. - 464 с.
77. *Нейгауз Г.* Об искусстве фортепьянной игры. Второе изд.– М.: Музгиз, 1961. – 318 с.
78. *Нейгауз Г.* Избранные статьи // Нейгауз Г.Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи. Письма к родителям. - М.: Советский композитор, 1983. – 526 с. – С. 131 – 302.
79. *Паустовский К.* Маленькие повести: Исаак Левитан // К. Паустовский. Маленькие повести. – Петрозаводск: Изд. «Карелия», 1978. С. 155 – 175.
80. *Петри Э.* К проблеме народного в творчестве Иоганна Себастьяна Баха // Традиции И. С. Баха в современной культуре: музыка, литература, живопись, кино. – Нижний Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2008. – С. 42 – 47.
81. *Плохов К.* Исполнительский анализ музыкального произведения. Ч. Первая. Инструментальные жанры. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2006. – 95 с.
82. *Раку М.* Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 720 с.
83. *Раннев В.* Встречный ритм как метод анализа танцевальной музыки французского барокко // Статьи молодых музыковедов. Вып. 4. – Сб. статей. – СПб.: «Сударыня», 2007. – 274 с. – С. 7 – 67.
84. *Распутина Н.* Становление клавирного стиля в музыке южнонемецкого барокко. – М.: «Московская консерватория», 2009. – 220 с.
85. *Ручьевская Е.* Об анализе содержания музыкального произведения //Критика и музыкознание. Сб. статей . Вып. 3. – Л.: Музыка, 1987. – 252 с. (С. 69 – 96).
86. *Савенко С.* Мир Стравинского. – М.: «Композитор», 2001. – 328 с.
87. *Саркисян С.* Футуристический взгляд П. Флоренского на пространство звука // Памяти Павла Флоренского. Философия. Музыка. - С Пб., «Дмитрий Буланин». – 259 с. - С. 181 – 186.
88. *Селицкий А.* Николай Каретников. Выбор судьбы. Монография. – 2-е изд., перераб. - М.: Изд. «Композитор», 2011. – 336 с.
Николай Каретников (1930 – 1994) – представитель послевоенного авангарда, самобытный продолжатель традиций православной духовной музыки. Приводится подробный анализ всех сочинений.
89. *Сигитов С.* Монографические очерки по философии музыки. Флоренский. Лосев. Яворский. Асафьев. – СПб.: Издательство «Канон», 2001. – 194 с.
90. *Синий всадник.* Альманах. – М.: Изобразительное искусство, 1996. – 192 с.
91. *Слонимский С.* Творческий облик Листа: взгляд из XXI века. Эссе современного композитора. - СПб.: Композитор-СПб, 2010. – 24 с.
92. *Слонимский С.* Заметки о композиторских школах Петербурга XX века. – СПб.: «Композитор», 2012. – 84 с.
93. *Смирнова М.* Сопоставляя интерпретации. Размышления педагога-пианиста над страницами классической музыки. – СПб.: «Сударыня», 2003. – 228 с.

94. *Твердовская Т.* Прелюдии Клода Дебюсси: Очерки. Изд. второе, доп.– СПб.: Санкт-Петербургская консерватория, 2006. – 52 с.
95. *Томашевский Б.* Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 334 с.
96. *Тюлин Ю.* О программности в произведениях Шопена. – Л.: Музыка, 1963. – 55 с.
97. *Фейнберг С.* Судьба музыкальной формы // С. Е. Фейнберг. Пианист. Композитор. Исследователь. – М.: Советский композитор, 1984. – 232 с. – С. 16 – 85.
98. *Флоренский П. А.* Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных М.: «Прогресс», 1993. – 324 с.
99. *Холопова В. Н.* Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств – М.: 2010. – 348 с.
100. *Холопова В.* София Губайдулина. Монографическое исследование. Интервью С. Губайдулиной / Э. Рестаньо. – М.: «Композитор», 1996. – 360 с.
101. *Холопова В.* Ритмические новации // Русская музыка и XX век. Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века. – М.: Гос. Ин-т искусствознания Мин. Культуры РФ, 1997. – С. 553 – 588.
102. *Холопова В.* Специальное и неспециальное музыкальное содержание. – М.: ПРЕСТ, 2002. – 32 с.
103. *Холопова В.* Область бессознательного в восприятии музыкального содержания. – М.: ПРЕСТ, 2002. – 24 с.
104. *Холопова В.* Теория музыкального содержания. – Пр.-конспект уч. курса. – М.: Научно-изд. центр «Московская консерватория», 2009. – 24 с.
104. *Холопова В.* Формы музыкальных произведений: Уч. пособие, 4-е изд., испр. – СПб.: Изд. «Лань»; Изд. «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013. – 496 с.
105. *Холопова В.* Феномен музыки. – М.: Direct-Media, 2014. – 384 с.
106. *Холопова В.* Понятие «русская музыка» и вопрос об адресате музыки у современных российских композиторов // От русского Серебряного века к Новому Ренессансу: Сборник статей по материалам Международного форума к 80-летию Сергея Слонимского (4-7 апреля 2012 года). – СПб.: Lennex Corp., Edinburgh, 2014/ - 594 с. – С. 338 – 346.
107. *Цуккерман В.* Целостный анализ музыкального произведения и его методика // Интонация и музыкальный образ. – М.: Музыка, 1965. – С. 264 – 320.
108. *Цуккерман В.* Выразительные средства лирики Чайковского. – М.: Музыка, 1971. – 245 с.
109. *Цуккерман В.* Тембр и фактура в оркестровке Римского-Корсакова // Цуккерман В. А. Музыкально-теоретические очерки и этюды. О музыкальной речи Н. А. Римского-Корсакова. – М.: Советский композитор, 1975. – 464 с. – С. 341 – 458.
110. *Чечот И.* Петербург как сопротивление: к вопросу о петербургском стиле // Санкт-Петербург в конце XX века. Современная жизнь исторического города. – СПб: Институт ПРО АРТЕ, 1999. – 200 с. (С. 7 – 27).
111. *Чигарева Е.* Неоромантизм и неканонические тенденции в отечественной музыке последней трети XX века // Памяти Евгения Владимировича Назайкинского. Интервью. Статьи. Воспоминания. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2011. – 368 с. (С. 268 – 287).
112. *Шенберг А.* Стилль и мысль. Статьи и материалы. – М.: «Композитор», 2006. – 528 с.
113. *Широкова В.* Интонационный «курсив» и формульность в инструментальной музыке Моцарта // Екатерина Александровна Ручьевская. К 90-летию со дня рождения: Сборник статей. – СПб: Композитор•Санкт-Петербург, 2012. – 456 с. – С. 383 – 420.

114. *Широкова В.* Мечта и греза в музыкальной поэтике Моцарта // Екатерина Александровна Ручьевская. К 90-летию со дня рождения: Сборник статей. – СПб.: Композитор•Санкт-Петербург, 2012. – 456 с. – С. 332 – 382.
115. *Шнитке А.* Статьи о музыке. – М.: «Композитор», 2004. – 408 с.
116. *Эйзенштейн С.* Неравнодушная природа. Том первый. Чувство кино. – М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2004. – 685 с.
117. *Шуман Р.* Избранные статьи о музыке. – М.: Музгиз, 1956. – 400 с.
118. *Шуман Р.* О музыке и музыкантах: Собрание статей, т.1. – М.: Музыка, 1975. – 407 с.
119. *Эккерман И.* Разговоры с Гете в последние годы его жизни. Пер. с нем. Н. Ман. Вступ. Статья Н. Вильмонта, коммент. и указатель А. Аникста. – М.: «Художественная литература», 1981. – 687 с.
120. *Юдина М.* Лучи Божественной любви. Литературное наследие. – М. – СПб.: Университетская книга, 1999. – 815 с.
121. *Яроцинский С.* Дебюсси, импрессионизм и символизм. - М.: Прогресс, 1978. – 231 с.