

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 17.06.2025 14:28:11
Уникальный программный ключ:
e65bf62efc8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
«Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра оркестровки и общего курса композиции

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 17.06.2025 № 7)
Утверждено приказом ректора
от 17.06.2025 №__

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«17» июня 2025 г.

Анализ балетных клавиров

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

52.03.01 Хореографическое искусство

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) программы

Искусство современного танца

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Анализ балетных клавиров» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова», утвержденный приказом от 22.02.2022 №60, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» (профиль подготовки «Искусство балетмейстера»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «16» ноября 2017 г. №1121.

Автор-составитель: Старший преподаватель А. А. Красавин

Рецензент: профессор СПб государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Заслуженный деятель искусств Королев Анатолий Александрович

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры режиссуры балета
«16» мая 2024 г., протокол № 5.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
3.1. Предварительные компетенции	4
3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
3.3. Знания, умения и навыки	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание программы.....	9
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	12
6.1. Список основной литературы.....	12
6.2. Список дополнительной литературы.....	13
7. Виды учебной деятельности	13
7.1. Аудиторные занятия	15
7.2. Самостоятельная работа студента.....	15
7.2.1. Виды СРС	15
7.2.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	16
7.2.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	16
8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение)	17
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации	17
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП.....	17
9.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования	18
9.3. Контрольные материалы	20
9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.....	22

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Анализ балетных клавиров» является практическое освоение профессиональных аналитических навыков музыкального текста балетного произведения. Изучение данной дисциплины содействует получению представления о выразительных средствах музыкальной ткани, закономерностях становления и развития музыкального мышления, а также формообразующих факторов. Изучение данной дисциплины нацелено также на формирование профессиональных компетенций, активизации эвристической деятельности, расширению профессиональной эрудиции обучающихся.

Основные задачи курса:

- знакомство со средствами музыкальной выразительности;
- ознакомление со строением музыкальной фактуры;
- развитие навыков анализа художественно-выразительной специфики элементов музыкального языка;
- освоение специфических аналитических навыков, позволяющих выявлять роль средств музыкальной выразительности в процессе формообразования;
- прививание и развитие навыков определения разделов музыки по фортепианному переложению (клавиру) балетного произведения;
- практическое освоение навыков компоновки (сокращения или расширения) музыкального текста без ущерба образно-художественной и технической составляющей произведения.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Анализ балетных клавиров» входит в вариативную часть общепрофессионального модуля подготовки специалистов по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство. Курс анализа балетного клавира занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «Элементарная теория музыки», «Анализ музыкальных произведений», «История зарубежной музыки», «История русской музыки».

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

3.1. Предварительные компетенции

До начала изучения дисциплины «Анализ балетных клавиров» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции (согласно ФГОС СПО по специальности Искусство балета):

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования;

ПК 1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа.

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «Анализ балетных клавиров» формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции в художественно-творческой деятельности:

- способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3);
- способность на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в различных хореографических формах (ПК-10).

3.3. Знания, умения и навыки

По завершении изучения дисциплины студент должен

знать:

- технические и художественно-выразительные функции компонентов музыкального языка;
- музыкальные темпы, характерные и динамические обозначения, метры;
- основные средства организации музыкальной фактуры;
- главные средства, указывающие на границы разделов формы произведения;
- функции частей музыкальной формы;
- необходимый музыкальный материал;

уметь:

- определять границы разделов балетного произведения по клавиру;
- определять тип и строение фактуры: различать полифоническую и гомофонную фактуру, выделять ведущие мелодические голоса и подчиненные аккомпанирующие, а также понимать их техническое и выразительное значение;
- выявлять функции частей музыкальной формы;

владеть:

- практическими навыками анализа клавира балетного произведения;
- навыками компоновки музыкального текста (сокращать или расширять его);
- навыками работы с учебно-методической и научной литературой.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / ЗЕ	Семестры
		6
Аудиторные занятия (всего)	68	68
Практические / интерактивные занятия	68/12	68/12
Самостоятельная работа	76	76
Вид промежуточной аттестации ¹		Зачет с оценкой
Общая трудоемкость: Часы	144	144
Зачетные единицы	4	4

5. Содержание дисциплины**5.1. Тематический план**

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Количество часов		
		Всего	Аудиторных	Самостоятельных
1	Жанры музыки и средства музыкальной выразительности	4	2	2
2	Темп, метр, ритм и динамика	4	2	2
3	Ладогармонические характеристики музыкального текста	4	2	2
4	Музыкальная фактура и музыкальный склад. Горизонтальные и вертикальные функции музыкальной ткани	12	6	6
5	Анализ технических и выразительных средств фактуры	8	4	4
6	Функция цезуры в музыкальном тексте. Приемы анализа цезур	9	4	5
7	Формообразующие функции музыкального текста	13	6	7
8	Приемы компоновки музыкального текста	18	8	10
9	Анализ балетной музыки эпохи барокко	4	2	2
10	Анализ балетной музыки эпохи классицизма	4	2	2

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов.

11	Анализ зарубежной романтической балетной музыки	12	6	6
12	Анализ отечественной романтической балетной музыки	8	4	4
13	Анализ балетной музыки П. Чайковского	8	4	4
14	Анализ балетной музыки французских импрессионистов	5	2	3
15	Анализ балетной музыки И. Стравинского	9	4	5
16	Анализ балетной музыки С. Прокофьева и Д. Шостаковича	9	4	5
17	Анализ балетной музыки композиторов 2-й половины XX века	13	6	7
	ВСЕГО ЧАСОВ	144	68	76

Практические занятия

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Наименование практических занятий	Всего часов
1	2	3	4	5
1.	6	Тема 1. Жанры музыки и средства музыкальной выразительности	Показ музыкальных фрагментов разных жанров, обсуждение выразительных средств музыки	2
2.	6	Тема 2. Темп, метр и ритм	Показ музыкальных фрагментов с разными темпами и метрами. Понятие ритма на примерах из музыки	2
3.	6	Тема 3. Ладогармонические характеристики музыкального текста	На примере клавира любого балетного сочинения XIX века демонстрируется специфика интонационного и гармонического тезауруса эпохи. Дается понятие функций ладогармонической системы	2
4.	6	Тема 4. Музыкальная фактура и музыкальный склад. Горизонтальные и вертикальные функции музыкальной ткани	Прослушивание произведений в разных складах. Вокальная природа монодического склада. Полифонический склад: анализ инструментальной фуги фуги. Жанры танцевальной музыки в гармоническом складе	6
5.	6	Тема 5. Анализ технических и выразительных средств фактуры	Опыт анализа балетного клавира. На основе ряда фрагментов анализируются: <ol style="list-style-type: none"> 1. элементы фактуры; 2. их выразительные свойства; 3. конструктивные свойства 	4

6.	6	Тема 6. Функция цезуры в музыкальном тексте. Приемы анализа цезур	Анализ различных видов цезур музыкального текста.	4
7.	6	Тема 7. Формообразующие функции музыкального текста	Показ и обсуждение фрагментов балетных произведений, где проявляется та или иная формообразующая функция. Соотношение формообразующих функций с частями музыкальной формы	6
8.	6	Тема 8. Приемы компоновки музыкального текста	Показ этапов компоновки музыкального текста: 1. поиск цезур; 2. определение относительно законченных разделов; 3. анализ заключительных аккордов раздела; 4. поиск средств фактурного согласования разделов (плавный переход или контраст); 5. обсуждение вариантов компоновки музыкального текста	8
9.	6	Тема 9. Анализ балетной музыки эпохи барокко	Прослушивание и анализ музыки эпохи барокко на примере балетов Ж.-Б. Люлли	2
10.	6	Тема 10. Анализ балетной музыки эпохи классицизма	Прослушивание и анализ музыки эпохи классицизма на примере балетов В. Моцарта и Л. Бетховена	2
11.	6	Тема 11. Анализ зарубежной романтической балетной музыки	Прослушивание и анализ зарубежной романтической музыки на примере балетов Х. Левенскьольда, Ш. Адана, Л. Делиба	6
12.	6	Тема 12. Анализ отечественной романтической балетной музыки	Анализ балетных номеров из опер М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского прослушивание музыки	4
13.	6	Тема 13. Анализ балетной музыки П. Чайковского	Анализ балетных клавиров музыки П. Чайковского	4
14.	6	Тема 14. Анализ балетной музыки французских импрессионистов	Анализ балетных клавиров музыки К. Дебюсси или М. Равеля	2
15.	6	Тема 15. Анализ балетной музыки И. Стравинского	Анализ балетных клавиров И. Стравинского	4
16.	6	Тема 16. Анализ балетной музыки С. Прокофьева и	Анализ балетных произведений С. Прокофьева и	4

		Д. Шостаковича	Д. Шостаковича	
17.	6	Тема 17. Анализ балетной музыки композиторов 2-й половины XX века	Анализ балетных произведений Р. Щедрина, Б. Тищенко, С. Слонимского, А. Петрова и др.	6
ВСЕГО:				68

5.2. Содержание программы

Тема 1. Жанры музыки и средства музыкальной выразительности

Музыка как временной вид искусства. Основные параметры музыкального звука: длительность, звуковысотность, динамика и тембр и их организация в музыкальную систему. Ритм, метр, темп, лад, гармония, мелодия, тематизм, фактура и т.д. как многоуровневая система средств музыкальной выразительности, ее роль в создании музыкального произведения. Музыкальный текст и его запись, нотация. Многообразие музыкальных жанров и форм, их классификация. Понятие композиционной структуры (форма-кристалл) и процессуальной стороны музыкального произведения. Виды музыкального исполнительства: сольное, ансамблевое, оркестровое, их особенности; соотношение с жанрами музыки. Роль оркестра в музыкально-сценических жанрах.

Роль анализа музыкальных произведений, как основной источник получения информации о его содержании. Многоплановость и многоаспектность анализа, его цели и задачи.

Тема 2. Темп, метр, ритм и динамика

Темп как скорость движения ритмических долей. Виды и многообразие темповых обозначений в музыке. Основные виды темповых обозначений. Фиксация метрономической записи как абсолютный тип передачи темпа в музыке. Понятие акцента, оценка динамических факторов, влияющих на его образование. Роль акцента в метрической структуре музыкального текста. Понятие метра как периодического чередования сильных (акцентированных) и слабых (неакцентированных) долей. Двухдольные и трехдольные метры. Производность трехдольных метров. Простые и сложные метры. Метр как структура музыкального текста. Особенность его записи (нотации). Ритм как чувственно-конкретный уровень организации длительности музыкальных и немusical звуков. Роль периодичности ритмических структур в метрической организации музыки.

Тема 3. Ладогармонические характеристики музыкального текста

Лад в музыке. Понятие лада, функции лада. Особые сферы образности и способы их музыкального воплощения в условиях различных ладовых систем. Гармония. Определение аккорда и особенности его подчинения ладовым функциям. Гармония, лад и стиль музыкального произведения. Примеры употребления особенностей лада в балетной музыке.

Тема 4. Музыкальная фактура и музыкальный склад. Горизонтальные и вертикальные функции музыкальной ткани

Понятие голоса. Музыкальная ткань как чувственно-конкретная форма представления комплекса голосов, основанного на их логическом соподчинении. Горизонтальная и вертикальная координаты музыкальной ткани. Одновременное звучание голосов в музыкальной ткани, основанное на их соподчинении вертикальной координате (вертикальная функция), развертывание мелодически активного голоса или комплекса таких голосов во времени (горизонтальная функция музыкальной ткани). Анализ примеров из музыки разных эпох и стилей.

Понятие склада как формы музыкального мышления. Монодический, полифонический, гармонический склад. Фактурное сходство отдельных музыкальных образцов и их различие на уровне музыкального склада. Особенности границ разделов музыкальной формы в условиях различных музыкальных складов.

Понятие музыкальной фактуры как способа организации музыкальной ткани. Рельеф и фон. Мелодия и гармония. Роль ритма в организации фактуры. Голоса фактуры и их разновидности. Выдержанные голоса, короткозвучные голоса. Их функция и назначение. Выразительность выдержанных и короткозвучных голосов. Фигурирование как особый способ обработки гармонии. Виды фигураций: гармоническая, ритмическая, мелодическая. Производные формы фигураций. Фигурации как средство передачи музыкально-образной выразительности. Анализ примеров балетной музыки. Выявление различных способов обработки гармонии, видов фактур, их оценка с точки зрения музыкально-образной выразительности.

Тема 5. Анализ технических и выразительных средств фактуры

Рассмотрение фактуры в техническом и выразительном планах. Анализ техники построения фактуры с учетом образной специфики музыкального текста. Взаимодействие фактуры с другими компонентами музыкального языка: лад, регистр, динамика. Плотностные характеристики фактуры как один из способов передачи музыкального образа. Смена фактуры. Способы формирования контраста и тождества средствами музыкальной фактуры. Анализ фактуры балетных произведений.

Тема 6. Функция цезуры в музыкальном тексте. Приемы анализа цезур

Цезура как средство разграничения музыкальной мысли. Виды цезур и их функция по отношению к разноуровневым синтаксическим структурам. Основные средства создания цезуры. Пауза как средство образования цезуры. Повтор, видоизмененный повтор, секвенцирование единиц музыкального синтаксиса: микромотивов (субмотивов), мотивов, фраз. Смена фактуры, смена темпа, динамики, ладотональности. Анализ музыки балета, наблюдение за степенью активности функции цезуры как за основным средством разграничения музыкальной мысли.

Тема 7. Формообразующие функции музыкального текста

Музыкальное произведение как совокупность разделов и частей. Логическая связь частей между собою на основе их функционального соотношения. Основные формообразующие функции: функция экспонирования (наличие элементов устойчивости), разработочная (серединая) функция (проявление признаков неустойчивости), функция замыкания (проявление принципа убывания музыкальной информации). Анализ фрагментов музыки, показ разделов, где активна каждая из функций.

Тема 8. Приемы компоновки музыкального текста

Приемы компоновки музыкального текста. Рассматриваются различные варианты перегруппировки музыкального текста, основанные на анализе цезур, фактуры, гармонии, ритма, функций частей музыкальной формы. Изучение этой темы является актом творческой работы под руководством педагога.

Тема 9. Анализ балетной музыки эпохи барокко

Анализ произведений Ж.-Б. Люлли и Ж.-Ф. Рамо. Анализируются музыкальный склад, фактура, средства ритмической организации, форма произведений, жанр с точки зрения образно-художественной выразительности. Отмечается роль пунктирной ритмики как средство передачи образов пышности и торжественности.

Тема 10. Анализ балетной музыки эпохи классицизма

Анализ балетной музыки В. Моцарта и Л. Бетховена. В анализе актуализируются музыкальный склад, фактура, средства ритмической организации, форма произведений, жанр с точки зрения образно-художественной выразительности. Отмечается роль ритмики как средство объединения голосов по определенному функциональному признаку. Выявляются сходства и различия в трактовке формообразовательных функций между эпохой классицизма и барокко.

Тема 11. Анализ зарубежной романтической балетной музыки

Анализ балетной музыки представителей западноевропейского романтизма. Х. Лёвенскьольд «Сильфида», А. Адан «Жизель», «Корсар». В анализе актуализированы: фактура, средства ритмической организации, форма отдельных номеров, формообразующие функции частей музыкальной формы, образно-художественная выразительность и способы ее передачи.

Тема 12. Анализ отечественной романтической балетной музыки

Анализ балетной музыки представителей отечественного романтизма. Балетные эпизоды из опер М. И. Глинки «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила». Балетной музыки зарубежных композиторов, работавших в России: Л. Минкус «Баядерка», «Дон-Кихот», Ц. Пуни «Конёк-горбунок», «Эсмеральда». В анализе остаются актуализированными те же проблемы, что и в теме 11.

Тема 13. Анализ балетной музыки П. Чайковского

Анализ музыки «Лебединого озера», «Спящей красавицы», «Щелкунчика». Отмечается рост ладотональной неустойчивости и, как следствие, активизация серединной функции. Рассматриваются приемы трансформации музыкального образа и специфика их передачи средствами музыки.

Тема 14. Анализ балетной музыки французских импрессионистов

Анализируются сочинения К. Дебюсси и М. Равеля. Особое место в анализе отводится ладогармоническим средствам. В поле рассмотрения попадают фонические свойства гармонии, особенности строения музыкальной фактуры. Выявляется специфика трактовки формообразующих функций.

Тема 15. Анализ балетной музыки И. Стравинского

Анализ балетной музыки И. Стравинского. Выявляется особая роль ритма в построении целого. Методы построения контраста и роль формообразующих функций в его организации. Ритмическое, ладогармоническое, структурное остинато как принцип формообразования. Актуализация средств и приемов музыкального контраста как следствие сценического перевоплощения эмоционального строя героев произведения.

Тема 16. Анализ балетной музыки С. Прокофьева и Д. Шостаковича

Анализ балетов С. Прокофьева «Стальной скок», «Блудный сын», «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Каменный цветок» и балетов Д. Шостаковича «Золотой век», «Светлый ручей», «Барышня и Хулиган», «Болт». В анализе актуализируются: специфика музыкальной фактуры, средств ритмической организации, форма произведений. Отмечается роль ритмики как средства передачи акцентной функции. Обсуждаются роль ладогармонических средств.

Тема 17. Анализ балетной музыки композиторов 2-й половины XX века

Разнообразие стилевых течений и школ в этот период. Появление новых средств организации музыки. Анализ балетных произведений Р. Щедрина, Б. Тищенко, С. Слонимского, А. Петрова, В. Гаврилина и др. Особое внимание уделяется анализу средств музыкальной выразительности как способу передачи новых образов.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 272 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70080 — Загл. с экрана.

Способин И. Музыкальная форма. – М.: Музыка, 2014. – 400 с.

Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 491 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30435 — Загл. с экрана.

6.2. Список дополнительной литературы

- Асафьев Б. О балете. – Л., 1974.
 Асафьев Б. О музыке Чайковского. – Л., 1972.
 Асафьев Б. Русская музыка (XIX и начало XX века). – Л., 1968.
 Баранова Т. Танцевальная музыка эпохи Возрождения // Музыка и хореография современного балета. – Вып. 4. – М., 1982.
 Бахрушин Ю. История русского балета. – М.: Просвещение, 1968, 1973, 1977.
 Богданов-Березовский В. Оперное и балетное творчество Чайковского. – Л.-М., 1956.
 Ванслов В. Статьи о балете. – Л., 1980.
 Друскин М. Очерки по истории танцевальной музыки. – Л., 1936.
 Конен В. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века. – М., 1994.
 Красовская В. Западноевропейский балетный театр. – Л., 1978.
 Красовская В. История русского балета. – Л., 1978.
 Красовская В. Русский балетный театр начала XX века. – Л., 1978.
 Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века. – М.-Л., 1963.
 Куриленко Е. Проблемы художественного синтеза в балетном спектакле. – М., 2003.
 Мартынов И. Клод Дебюсси. – М.: Музыка, 1964. – С. 242 – 247.

7. Виды учебной деятельности

Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
			Л	ЛР	ИР	СРС	КСР	всего	
1	2	3	4		5	6		8	9
1	6	Тема 1. Жанры музыки и средства музыкальной выразительности			2	2		4	
2		Тема 2. Темп, метр, ритм и динамика			2	2		4	1 неделя. Коллоквиум

3	Тема 3. Ладогармонические характеристики музыкального текста			2	2		4	
4	Тема 4. Музыкальная фактура и музыкальный склад. Горизонтальные и вертикальные функции музыкальной ткани			6	6		12	2,3 недели. Коллоквиум
5	Тема 5. Анализ технических и выразительных средств фактуры			4	4		8	4 неделя. Тестирование
6	Тема 6. Функция цезуры в музыкальном тексте. Приемы анализа цезур			4	5		9	5 неделя. Коллоквиум
7	Тема 7. Формообразующие функции музыкального текста			6	7		13	6 неделя. Коллоквиум
8	Тема 8. Приемы компоновки музыкального текста			8	10		18	7,8 недели. Коллоквиум
9	Тема 9. Анализ балетной музыки эпохи барокко			2	2		4	
10	Тема 10. Анализ балетной музыки эпохи классицизма			2	2		4	9 неделя. Коллоквиум
11	Тема 11. Анализ зарубежной романтической балетной музыки			6	6		12	10,11 недели. Коллоквиум
12	Тема 12. Анализ отечественной романтической балетной музыки			4	4		8	12 неделя. Коллоквиум
13	Тема 13. Анализ балетной музыки П. Чайковского			4	4		8	13 неделя. Коллоквиум
14	Тема 14. Анализ балетной музыки французских импрессионистов			2	3		5	
15	Тема 15. Анализ балетной музыки И. Стравинского			4	5		9	14 неделя. Коллоквиум
16	Тема 16. Анализ балетной музыки С. Прокофьева и Д. Шостаковича			4	5		9	15 неделя. Коллоквиум
17	Тема 17. Анализ балетной музыки композиторов 2-й половины XX века			6	7		13	16, 17 недели. Коллоквиум
ВСЕГО:				68	76		144	

7.1. Аудиторные занятия

Курс «Анализ балетных клавиров» читается в течение 6-го семестра и предусматривает знакомство с методами аналитической работы над клавиром балета.

Курс носит практический характер. В 6-м семестре на аудиторных занятиях студентов знакомят с элементами музыкальной речи: метром, темпом, ритмом, фактурой, ладом и гармонией. Особое внимание уделяется формообразующим функциям частей музыкальной формы и средствам разграничения разделов формы – цезурам (1-8 недели). Вторая часть курса (9-17 недели) предполагает практическое ознакомление с разнообразными стилями через анализ музыкального текста с обязательным прослушиванием музыки. Анализ прослушанного произведения осуществляется в классе под руководством педагога.

7.2. Самостоятельная работа студента

7.2.1. Виды СРС

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды СРС	Всего часов
1	2	3	4	5
1.	6	Тема 1. Жанры музыки и средства музыкальной выразительности	Прослушивание музыки с клавиром. Чтение литературы	2
2.	6	Тема 2. Темп, метр, ритм и динамика	Прослушивание музыки с клавиром	2
3.	6	Тема 3. Ладогармонические характеристики музыкального текста	Прослушивание музыки с клавиром	2
4.	6	Тема 4. Музыкальная фактура и музыкальный склад. Горизонтальные и вертикальные функции музыкальной ткани	Прослушивание музыки с клавиром. Чтение литературы	6
5.	6	Тема 5. Анализ технических и выразительных средств фактуры	Прослушивание музыки с клавиром. Чтение литературы	4
6.	6	Тема 6. Функция цезуры в музыкальном тексте. Приемы анализа цезур	Прослушивание музыки с клавиром. Чтение литературы	5
7.	6	Тема 7. Формообразующие функции музыкального текста	Прослушивание музыки с клавиром. Чтение литературы	7
8.	6	Тема 8. Приемы компоновки музыкального текста	Прослушивание музыки с клавиром. Чтение литературы	10
9.	7	Тема 9. Анализ балетной музыки эпохи барокко	Прослушивание музыки с клавиром. Чтение литературы	2
10.	7	Тема 10. Анализ балетной музыки	Прослушивание музыки	2

		эпохи классицизма	с клавиром. Чтение литературы	
11.	7	Тема 11. Анализ зарубежной романтической балетной музыки	Прослушивание музыки с клавиром. Чтение литературы	6
12.	7	Тема 12. Анализ отечественной романтической балетной музыки	Прослушивание музыки с клавиром. Чтение литературы	4
13.	7	Тема 13. Анализ балетной музыки П. Чайковского	Прослушивание музыки с клавиром. Чтение литературы	4
14.	7	Тема 14. Анализ балетной музыки французских импрессионистов	Прослушивание музыки с клавиром. Чтение литературы	3
15.	7	Тема 15. Анализ балетной музыки И. Стравинского	Прослушивание музыки с клавиром. Чтение литературы	5
16.	7	Тема 16. Анализ балетной музыки С. Прокофьева и Д. Шостаковича	Прослушивание музыки с клавиром. Чтение литературы	5
17.	7	Тема 17. Анализ балетной музыки композиторов 2-й половины XX века	Прослушивание музыки с клавиром. Чтение литературы	7
ВСЕГО часов:				76

7.2.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине «Анализ балетных клавиров» осуществляется посредством организации информационной поддержки нотной литературой, методическими пособиями, компьютерной техникой, полезными Интернет-ссылками, электронными образовательными и информационными ресурсами.

7.2.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Программа дисциплины «Анализ балетных клавиров» предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой, а также аудио- и (или) видеозаписями.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на занятиях. Акцент в организации самостоятельной работы студентов ставится на практических занятиях, направленных на обогащение слухового опыта, приобретение навыков анализа и работы с литературой.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение)

фортепиано;
стандартно оборудованные лекционные аудитории;
нотная литература.

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Фортепиано.
CD-магнитола Panasonic RX-ES22

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: не требуется

Требования к специализированному оборудованию: не требуется

Требования к программному обеспечению учебного процесса: не требуется

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП

Результаты (освоенные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3)	обоснованность выбора и применения методов анализа музыкальных произведений; своевременность выполнения заданий; ясность и аргументированность изложения собственного мнения, грамотность ведения дискуссий по выбранной проблеме.	Участие в дискуссиях, проверка заданий по анализу, зачет, дифференцированный зачет

способность на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в различных хореографических формах (ПК-10)	обоснованность выбора аналитических процедур достаточных для реализации собственной художественной задачи; рациональность отбора средств, полученных в ходе анализа музыкального произведения, необходимых для создания хореографического текста	Участие в дискуссиях, проверка заданий по анализу, зачет, дифференцированный зачет
--	---	--

9.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций		
		Пороговый	Базовый	Повышенный
способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3)	обоснованность выбора и применения методов анализа музыкальных произведений; своевременность выполнения заданий; ясность и аргументированность изложения собственного мнения, грамотность ведения дискуссий по выбранной проблеме	понимает значение аналитических процедур, используя их недостаточно свободно, способен выявлять отдельные границы разделов формы; своевременно выполняет задания, находит стандартные подходы к их решению; недостаточно аргументирует свою позицию в дискуссиях	понимает значение аналитических процедур, используя их достаточно свободно, выявляет границы разделов формы; своевременно выполняет задания, использует стандартные подходы к их решению; достаточно убедительно аргументирует свою позицию в дискуссиях	демонстрирует понимание аналитических методов, свободно выявляет границы разделов музыкальной формы; своевременно выполняет задания, находит неординарные подходы к их решению; аргументированно и грамотно ведет дискуссию, излагая собственные суждения
способность на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создать	обоснованность выбора аналитических процедур достаточных для реализации собственной	анализирует музыкальный материал недостаточно свободно, выделяет в нем некоторые	анализирует музыкальный материал достаточно свободно, выделяет в нем основные	свободно анализирует музыкальный материал, выделяя в нем существенные конструктивные

собственное художественное произведение в различных хореографических формах (ПК-10)	художественной задачи; рациональность отбора средств, полученных в ходе анализа музыкального произведения, необходимых для создания хореографического текста	конструктивные элементы и отдельные драматургические события; недостаточно ясно понимает практическое назначение отобранных в ходе анализа средств для создания собственного хореографического текста	конструктивные элементы и драматургические события; достаточно ясно понимает практическое назначение отобранных в ходе анализа средств для создания собственного хореографического текста	элементы и важные драматургические средства; демонстрирует понимание значения отобранных средств для создания собственного хореографического текста
---	--	---	---	---

Критерии оценивания

При оценке ответа студента на зачете с оценкой (в конце 6-го семестра) учитываются:

- грамотный ответ на вопросы билета;
- грамотный анализ клавира;
- логика изложения результатов аналитической работы;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- культура устной речи студента.

Шкала оценивания

Оценка «Отлично / зачет» выставляется в случае, если студент демонстрирует точность ответа на теоретический вопрос, грамотно анализирует музыкальный текст, логично выстраивает свой ответ, умеет верно определить причинно-следственные связи в анализе, использует профессиональную терминологию, выявляет особенности музыкального языка рассматриваемого произведения.

Оценка «Хорошо / зачет» выставляется в случае, если студент демонстрирует незначительные неточности при ответе на теоретический вопрос, с некоторыми пометками анализирует музыкальный текст, допускает незначительное количество логических ошибок, выстраивая свой ответ, но в целом умеет правильно определить причинно-следственные связи в анализе, используя ряд терминов, выявляет некоторые особенности музыкального языка рассматриваемого произведения.

Оценка «Удовлетворительно / зачет» выставляется в случае, если студент демонстрирует очевидные неточности при ответе на теоретический вопрос, с трудом анализирует музыкальный текст, допускает нарушение логических связей при построении ответа, мало пользуется терминами, с большой неуверенностью выявляет некоторые особенности музыкального языка рассматриваемого произведения.

Оценка «Неудовлетворительно / незачет» выставляется в случае, если студент, не способен ответить на теоретический вопрос, анализируя произведение, он не владеет аналитической техникой, и необходимой терминологией.

9.3. Контрольные материалы

Текущая аттестация

Текущая аттестация предполагает участие студентов в различных формах дискуссий (круглых столах), основанных на пройденных темах.

Примерные темы дискуссий для круглых столов (Соответствуют компетенциям ОПК-3, ПК-10)

1. Перечислите элементы музыкального языка и средства музыкальной выразительности.
2. Приведите примеры из известной вам балетной музыки на смену метра.
3. Назовите известные вам элементы музыкальной фактуры и приведите примеры из балетной музыки, где они использованы.
4. Приведите примеры ладового контраста. В чем его назначение?
5. Перечислите формообразующие функции и дайте им характеристику.
6. В каких разделах музыкальной формы проявляется функция замыкания? Приведите примеры.
7. Можно ли начинать произведение разделом формы, в котором ярче всего проявлена функция замыкания?
8. Какие средства музыкальной организации способствуют передачи неустойчивости (развития) формы.
9. Перечислите музыкальные средства, способствующие скреплению формы.
10. Перечислите образы, переданные средствами гармонической фигурации.

Примерные задания для самостоятельной подготовки: прослушивание аудио- или просмотр видеоматериалов (Соответствуют компетенциям ОПК-3, ПК-10)

1. Ж.-Б. Люлли «Мещанин во дворянстве», «Триумф любви», «Господин де Пурсоньяк».
2. Ж.-Ф. Рамо «Галантные Индии».
3. В. Моцарт. «Безделушки».
4. Л. Бетховена «Творения Прометея».
5. Х. Левенскьольд. «Сильфида».
6. А. Адан. «Жизель», «Корсар».
7. Л. Делиб «Сильвия».

8. Р. Дриго «Талисман».
9. М. И. Глинка. Балетные сцены из опер «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила».
10. А. С. Даргомыжский «Торжество Вакха».
11. Н. А. Римский-Корсаков. Опера-балет «Млада».
12. Л. Минкус. «Дон-Кихот», «Баядерка».
13. Ц. Пуни. «Эсмеральда», «Конёк-горбунок».
14. П. И. Чайковский. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик».
15. А. К. Глазунов. «Раймонда», «Времена года», «Барышня-служанка».
16. Н. Черепнин. Фрагменты балета «Павильон Армиды», «Нарцисс и эхо».
17. И. Ф. Стравинский. «Жар-птица», «Весна священная», «Петрушка», «Аполлон Мусагет», «Поцелуй феи», «Игра в карты», «Орфей», «Агон».
18. К. Дебюсси. «Ящик с игрушками», «Игры», «Камма».
19. М. Равель. «Дафнис и Хлоя», Вальс, Болеро.
20. М. Фалья. «Треуголка», «Любовь-волшебница».
21. Э. Сати. «Парад».
22. Ф. Пуленк. «Лани».
23. Д. Мийо. «Бык на крыше», «Салат», «Сотворение мира».
24. Д. Шостакович. «Болт», «Золотой век», «Светлый ручей».
25. С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Каменный цветок», «Стальной скок», «Блудный сын».
26. Р. Глиэр. «Красный мак», «Медный всадник».
27. Б. Асафьев. «Пламя Парижа».
28. А. Хачатурян. «Гаянэ», «Спартак».
29. А. Крейн. «Лауренсия».
30. А. Петеров. «Берег надежды», «Сотворение мира»
31. Б. Тищенко. «Двенадцать», «Ярославна».
32. С. Слонимский. «Икар».
33. В. Гаврилин. «Анюта».
34. А. Шнитке. «Пер Гюнт».

**Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету
(Соответствуют компетенциям ОПК-3, ПК-10)**

(теория)

1. Музыкальные жанры и средства музыкальной выразительности.
2. Темп, метр и ритм.
3. Ладогармонический уровень организации музыкального текста. Характеристика его выразительных возможностей в балетной музыке.

4. Элементы музыкальной фактуры: их техническое и музыкально-образное значение.
5. Функция и виды цезур в музыкальном тексте.
6. Функции частей музыкальной формы.
7. Методы и приемы компоновки музыкального текста.

(анализ 2-х – 3-х фрагментов балета)

1. Ж.-Б. Люлли. «Мещанин во дворянстве».
2. Л. Бетховен. «Творения Прометея».
3. Х. Левенскьольд. «Сильфида».
4. П. Чайковский. «Спящая красавица».
5. М. Равель. «Болеро».
6. И. Стравинский. «Весна священная».
7. В. Гаврилин. «Анюта».

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Текущий контроль успеваемости проводится в форме поурочного опроса, круглых столов. Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой в конце 6-го семестра.

Дифференцированный зачет проводится по билетам, включающим два этапа:

- ответ на теоретический вопрос;
- анализ фрагмента балетного клавира, одного из пройденного в курсе произведения.

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.