

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 16.06.2025 17:48:00
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Кафедра теории музыки

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 музыкальных произведений

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) программы

Этномузыкология

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Анализ музыкальных произведений» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (бакалавриат), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (уровень высшего образования – бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 828.

Авторы-составители: к. иск., доцент кафедры теории музыки В. В. ГОРЯЧИХ
доцент кафедры теории музыки Н. И. КУЗЬМИНА

Рецензент: к. иск., доцент кафедры теории музыки Н. Ю. АФОНИНА

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры теории музыки
«22» мая 2025 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины.....	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы.....	6
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.....	9
6.1. Список литературы.....	9
6.2. Интернет-ресурсы.....	10
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	10
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.....	10
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения.....	10
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания	11
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	11
8.4. Контрольные материалы.....	14
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	21
Индивидуальные занятия.....	21
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	24

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов, а также на формирование у студентов целостного представления о музыкальной композиции, ее содержательной и конструктивной сторонах.

Основные задачи курса:

- создание у студентов системы представлений о логике процесса музыкального формообразования в историческом развитии, от эпохи Барокко до современности;
- освоение теории музыкальных форм;
- воспитание необходимых в профессиональной деятельности специалистов в области древнерусского певческого искусства навыков самостоятельного анализа сочинений разных эпох, жанров, стилей.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» входит в базовую часть блока 1 учебного плана по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы – Этномузыкология. Курс анализа музыкальных произведений занимает особое место в системе межпредметных связей, интегрируя знания, умения и навыки, полученные в результате изучения других дисциплин как теоретической, так и исторической направленности: «История зарубежной музыки», «История русской музыки», «Гармония», «Полифония».

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – этапы развития жанров и форм западноевропейской музыки; – принципы анализа вокальной и инструментальной музыки;
	<i>Уметь:</i> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – анализировать музыкального произведения разных жанров и стилей; – изучать музыкальное произведение как единое художественное целое во взаимосвязях композиторского замысла, эстетической ценности, структуры и выразительных средств воплощения; – осмысливать музыкальное произведение в историко-художественном и социально-культурном контексте; – ориентироваться в различных методах анализа музыкальной формы;

	<i>Владеть:</i> – навыками анализа музыкального произведения, аргументированного высказывания своей точки зрения.
--	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов/ Зачетных единиц		
		5	6
Контактная аудиторная работа (всего):	68	34	34
Практические (групповые)	52	26	26
Индивидуальные	16	8	8
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	64	32	32
Вид промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость:	132	66	66
Часы			
Зачетные единицы	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов	Всего часов	Контактная ауди- торная работа (час.), в том числе		Внеауд. И само- стоя- тельная работа (час.)
			Групп- овые практи- ческие	Индиви- дуаль- ные	
5-й семестр					
1.	Введение в предмет	2	2		
2.	Музыкальная тема. Функциональ- ность музыкальной формы. Принци- пы развития и формообразования	12	4	2	6

3.	Музыка и речь. Принципы анализа вокальной музыки	11	4	1	6
4.	Период. Простые формы в вокальной и инструментальной музыке	13	4	1	8
5.	Строфические формы. Сквозные вокальные формы. Смешанные формы	14	6	2	6
6.	Вариационная форма	14	6	2	6
	Итого в 5-м семестре	66	26	8	32
6-й семестр					
7.	Сложные формы	12	5	1	6
8.	Рондо	13	5	2	6
9.	Сонатная форма	14	6	2	6
10.	Рондо-соната	11	4	1	6
11.	Циклические формы	16	6	2	8
	Итого в 6-м семестре	66	26	8	32
	Итого по курсу	132	52	16	64

5.2. Содержание программы

Тема 1. Введение в предмет.

Предмет и задачи курса. Важность приобретения аналитических навыков для развития способности воспринимать художественное содержание произведения адекватно замыслу композитора. Цели анализа. Средства выразительности; элементы музыкального языка. Понятие о целостном анализе. Жанр. Особенности содержания в музыкальном искусстве. Понятие формы произведения: форма как единство средств выразительности, форма как структура и процесс. Единство формы и содержания. Историческая устойчивость и относительная самостоятельность форм; неповторимость формы каждого произведения. Сведения об исторической эволюции форм.

Тема 2. Музыкальная тема. Функциональность музыкальной формы. Принципы развития и формообразования.

Функции музыкальной темы. Жанрово-интонационные истоки темы. Строение темы. Формы изложения темы и способы ее развития. Музыкальный синтаксис, его иерархичность. Тематический и нетематический материал в произведении, рельеф и фон.

Функции экспонирования, развития и завершения. Функции вступления и связи. Понятие переменности функций музыкального материала (функциональная модуляция, совмещение, наложение функций). Проявление законов тождества и контраста в развертывании музыкальной формы.

Принцип тождества и контраста; их роль в развертывании музыкальной формы. Типы контраста. Понятие сдвига; типы сдвига: сопоставление, динамическое сопряжение (Ю.Н. Тюлин), перелом.

Вариационный принцип развития. Вариационный и вариантный способы развития

тематизма. Разработочный принцип развития. Принцип продолженного развития (Ю.Н. Тюлин); новообразование (качественное изменение при сохранении родства некоторых элементов).

Тема 3. Музыка и речь. Принципы анализа вокальной музыки.

Музыка и слово. Принципы соотношения музыки и текста. Определение понятия вокальной музыки. Значение текста в вокальном произведении. Мелодия и стихотворный текст. Стихотворный размер. Текст в различных жанрах: в камерных вокальных произведениях; в песне; в опере, кантате, оратории. Речевая интонация. Значение ритма для организации музыки и речи во времени. «Встречный ритм» (Е.А. Ручьевская), предполагающий самостоятельность музыкального ритма относительно речевого. Речевой и музыкальный синтаксис. Способы распева мелодии в вокальной музыке. Метрический, декламационный, ариозный, песенно-танцевальный типы вокализации текста; кантилена. Речитатив как тип вокальной мелодии. Соединение различных принципов вокализации в народной песне.

Строение стихотворной строфы и строение мелодии. Роль стихотворной строфы в формообразовании. Значение сопровождения в создании художественного единства вокального произведения.

Тема 4. Период. Простые формы в вокальной и инструментальной музыке.

Определение, функция, строение периода. Особые разновидности периода: предложение в функции периода, двойной, сложный период. Период в инструментальной и вокальной музыке. Одночастная форма в вокальной и инструментальной музыке. Одночастная (фазная) форма эпохи Барокко.

Простая двухчастная форма, ее определение. Старинная двухчастная форма (бипартита). Два варианта формы: однотемная (**а а₁**); двухтемная (**а в**). Простая двухчастная форма в вокальной музыке. Ее вариант: запев-припев. Простая двухчастная форма с репризным включением. Простая трехчастная форма, ее определение.

Простая трехчастная форма в вокальной музыке как самостоятельная форма арии, романса, песни (**а а₁ а**). Простая трех-пятичастная и двойная трехчастная формы в инструментальной и вокальной музыке, их соотношение с текстом.

Тема 5. Строфические формы. Сквозные вокальные формы. Смешанные формы.

Куплетная форма, ее определение. Варьированная строфа. Принцип объединения текста и музыки в куплетной форме, образная обобщенность. Куплетная форма в различных жанрах: народной музыке, массовой песне, романсе. Куплетная форма в песне. Песня без припева. Форма куплетной песни с припевом. Куплетно-вариационная форма, ее определение. Вариантный и вариационный принципы развития куплета в варьированной строфе.

Определение сквозной формы. Соотношение повторности и неповторности музыкального материала; иррегулярный характер повтора. Обусловленность музыкального развития и особенностей организации сквозной формы степенью отражения в музыке образов поэтического текста. Основные разновидности сквозных форм.

Сквозная строфическая форма. Сквозная нестрофическая форма. Сквозная речитативная форма. Романтическая баллада. Композиционное многообразие сквозных форм, их индивидуальность. Средства, образующие композиционное единство сквозных форм.

Смешанные формы в вокальной музыке. Сочетание репризности, рефренности, куплетной тождественности со сквозным развитием, отражающим развертывание поэтического текста. Разновидности смешанных форм. Смешение куплетной формы с припевом и сквозной строфической формы. Модуляция формы: куплетной – в варьированную строфу, вариационно-строфической – в сквозную. Смешанная трехчастная строфическая форма с трансформированной репризой.

Тема 6. Вариационная форма.

Принцип варьирования. Вариация и вариант. Вариационное развитие в невариационных формах. Вариационная форма. Тема вариаций, ее особенности. Исторически сложившиеся разновидности вариационной формы. Строгие вариации XVIII–XIX веков. Тема и приемы ее развития в строгих вариациях. Двойные вариации. Принципы формообразования в двойных вариациях.

Свободные вариации. Тема и приемы ее развития в свободных вариациях.

Оstinатные вариации: вариации на *basso ostinato*, вариации на *soprano ostinato*. Связь вариаций на *basso ostinato* со старинными танцевальными жанрами: чаконной, пассакалией. Оstinатные вариации в вокальной музыке. Мелодическая характерность темы вариаций на *soprano ostinato*; приемы ее варьирования. Генетическая связь вариаций на *soprano ostinato* с куплетной песней.

Тема 7. Сложные формы.

Сложная трехчастная форма в инструментальной музыке. Определение. Форма с трио, ее жанровые и структурные особенности. Область применения. Сложная трехчастная форма с эпизодом. Область применения. Эволюция сложной трехчастной формы.

Сложная трехчастная форма в вокальной музыке. Ария *da capo*, ее варианты. Сложная двухчастная форма. Определение. Нерегламентированность структуры разделов, зависимость от жанра и стиля.

Сложная двухчастная форма в вокальной музыке. Использование этой формы в оперной арии и ораториальных жанрах XVIII века. Сложная двухчастная форма в камерно-вокальной музыке (песнях). Сложная двухчастная форма в инструментальной музыке. Ее разновидности: однотемная старинная двухчастная форма; однотемная развитая или сложная двухчастная форма в романтической музыке.

Тема 8. Рондо.

Определение формы рондо; принцип чередования рефрена и эпизодов. Происхождение рондо, связь с вокальными формами, содержащими припев. Форма и жанр рондо. Рондо в вокальной музыке: зависимость количества разделов от количества строф в тексте, нерегламентированность структурных, тональных, тематических отношений. Рондо в оперных и балетных сценах. Рондо в инструментальной музыке.

Старинное куплетное рондо в музыке французских клавесинистов; программный характер пьес в форме рондо. Особенности строения: многочастность, монотемность. Рондо К.Ф.Э. Баха.

Классическое рондо. Ограничение числа разделов, тематический контраст рефрена и эпизодов. Рондо в творчестве композиторов XIX–XX веков. Особый тип «сюитного» рондо в музыке Р. Шумана. Многочастное рондо. Рондо в музыке XX века.

Тема 9. Сонатная форма.

Определение. Строение сонатной формы, ее основные разделы: экспозиция, разработка, реприза. Строение экспозиции. Старинная сонатная форма. Особенности раннеклассической сонатной формы. Строение разработки; новые темы в разработках, их драматургическая роль. Реприза: строение, тональные отношения.

Сонатная форма с эпизодом вместо разработки. Сонатная форма без разработки. Дополнительные разделы сонатной формы – вступление и кода. Сонатная форма в жанре концерта. Историческое развитие сонатной формы в XIX–XX вв. Специфические особенности сонатной формы в вокальной музыке, обусловленность их текстом.

Тема 10. Рондо-соната.

Определение рондо-сонаты как формы, сочетающей принципы рондо и сонаты.

Особенности строения. Проявление сонатного принципа в рондо: соотношение первого эпизода и рефрена; группировка разделов рондо в симметричную трехчастную композицию, подобно сонатной. Особенности структуры второго эпизода. Функции заключительной части. Кода как результат усложнения развития в рондо-сонате. Использование рондо-сонаты в качестве формы финала сонатно-симфонического цикла.

Тема 11. Циклические формы.

Определение цикла. Циклическая форма в инструментальной музыке. Основные типы циклов: сюитный и сонатно-симфонический. Отсутствие сквозного развития в сюитном цикле, господства принципа контраста в сопоставлении частей. Двухчастный цикл (прелюдия и fuga), старинная сюита (партита), программная сюита в музыке эпохи барокко и романтизма.

Классический сонатно-симфонический цикл, его строение, разновидности.

Вокальный цикл как циклическая форма в камерной вокальной музыке. Принцип контраста в цикле. Строение вокального цикла. Сюжетный и бессюжетный вокальный цикл. Исполнительский состав, инструментальное сопровождение. Разновидности вокальных циклов – циклы на народные или авторские тексты. Композиционные особенности и музыкальное единство вокальных циклов.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. Ручьевская, Е.А. Работы разных лет. Том I. Статьи. Заметки. Воспоминания — СПб. : Композитор, 2011. — 488 с. ЧЗ(1), КН(5)
2. Ручьевская, Е.А. Работы разных лет. Том II. О вокальной музыке: монография. СПб. : Композитор, 2011. — 505 с. ЧЗ(1), КН(5)
3. Соколов О.В. О типологии музыкальных форм [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов музыкальных вузов/ Соколов О.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2013.— 40 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23642>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. 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.
5. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44767 — Загл. с экрана.

Дополнительная учебная литература

1. Бобровский В. Бобровский В.П. Тематизм как фактор музыкального мышления: Очерки. Вып. 2. Изд. 2. 2013. 1 экз.
2. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы: Исследование. Изд. 2, доп. М., 2012. 1 экз.
3. Иванова Л. Концертная форма в первых частях Бранденбургских концертов И. С. Баха // Е. А. Ручьевская. К 90-летию со дня рождения. СПб, 2012. 7 экз.
4. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979. всего 37: ЧЗ(2), КН(35)
5. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. М., 1968. всего 23: ЧЗ(2), КН(17), ОБЩ(4)
6. Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. Л., 1977. всего 13: ЧЗ(2), КН(11)
7. Тюлин Ю., коллектив авторов. Музыкальная форма. М., 1974. всего 59: ЧЗ(4), КН(51), ОБЩ(4)
8. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. М., 1974. 20 экз.

9. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. М., 1980. 10 экз.
10. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. М., 1984. 12 экз.
11. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии. Ч. 1. М., 1988; Ч. 2. М., 1990. 24 экз.

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. Библиотека ТГПИ <http://library.tgpi.ru/main>
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
6. Национальная Электронная Библиотека www.rusneb.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – этапы развития жанров и форм западноевропейской музыки; – принципы анализа вокальной и инструментальной музыки;
	<i>Уметь:</i> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – анализировать музыкального произведения разных жанров и стилей; – изучать музыкальное произведение как единое художественное целое во взаимосвязях композиторского замысла, эстетической ценности, структуры и выразительных средств воплощения; – осмысливать музыкальное произведение в историко-художественном и социально-культурном контексте; – ориентироваться в различных методах анализа музыкальной формы;

	<i>Владеть:</i> – навыками анализа музыкального произведения, аргументированного высказывания своей точки зрения.
--	---

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: блиц-опрос, экспресс-тестирование (активные формы), участие в дискуссии (интерактивные формы).

Формы промежуточной аттестации — зачет с оценкой (в конце 5-го семестра) и зачет с оценкой (в конце 6-го семестра). На зачетах учитывается работа студента во время занятий, выполнение заданий по индивидуальному анализу, а также самостоятельная работа по темам лекционного курса.

Зачет проводится по вопросам, включающим обзор пройденного в семестре теоретического материала; зачет с оценкой проводится по билетам, включающим два вопроса: первый вопрос относится к теоретической части курса и имеет более общий, проблемный характер, второй — анализ музыкального произведения с листа.

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

ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – этапы развития жанров и форм западноевропейской музыки; – принципы анализа вокальной и инструментальной музыки;	<i>Не знает</i> – теоретических и эстетических основы музыкальной формы; – этапов развития жанров и форм западноевропейской музыки; – принципов анализа вокальной и инструментальной музыки;	<i>Знает частично</i> – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – этапы развития жанров и форм западноевропейской музыки; – принципы анализа вокальной и инструментальной музыки;	<i>Знает в достаточной степени</i> – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – этапы развития жанров и форм западноевропейской музыки; – принципы анализа вокальной и инструментальной музыки;	<i>Знает в полной мере</i> – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – этапы развития жанров и форм западноевропейской музыки; – принципы анализа вокальной и инструментальной музыки;

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Уметь:</i> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – анализировать музыкального произведения разных жанров и стилей; – изучать музыкальное произведение как единое художественное целое во взаимосвязях композиторского замысла, эстетической ценности, структуры и выразительных средств воплощения; – осмысливать музыкальное произведение в историко-художественном и социально-культурном контексте; – ориентироваться в различных методах анализа музыкальной формы;	<i>Не умеет</i> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – анализировать музыкального произведения разных жанров и стилей; – изучать музыкальное произведение как единое художественное целое во взаимосвязях композиторского замысла, эстетической ценности, структуры и выразительных средств воплощения; – осмысливать музыкальное произведение в историко-художественном и социально-культурном контексте; – ориентироваться в различных методах анализа музыкальной формы;	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – анализировать музыкального произведения разных жанров и стилей; – изучать музыкальное произведение как единое художественное целое во взаимосвязях композиторского замысла, эстетической ценности, структуры и выразительных средств воплощения; – осмысливать музыкальное произведение в историко-художественном и социально-культурном контексте; – ориентироваться в различных методах анализа музыкальной формы;	<i>Умеет в достаточной мере</i> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – анализировать музыкального произведения разных жанров и стилей; – изучать музыкальное произведение как единое художественное целое во взаимосвязях композиторского замысла, эстетической ценности, структуры и выразительных средств воплощения; – осмысливать музыкальное произведение в историко-художественном и социально-культурном контексте; – ориентироваться в различных методах анализа музыкальной формы;	<i>Умеет свободно</i> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – анализировать музыкального произведения разных жанров и стилей; – изучать музыкальное произведение как единое художественное целое во взаимосвязях композиторского замысла, эстетической ценности, структуры и выразительных средств воплощения; – осмысливать музыкальное произведение в историко-художественном и социально-культурном контексте; – ориентироваться в различных методах анализа музыкальной формы;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				

<i>Владеть:</i> – навыками анализа музыкального произведения, аргументированного высказывания своей точки зрения	<i>Не владеет</i> – навыками анализа музыкального произведения, аргументированного высказывания своей точки зрения	<i>Частично владеет</i> – навыками анализа музыкального произведения, аргументированного высказывания своей точки зрения	<i>В целом владеет</i> – навыками анализа музыкального произведения, аргументированного высказывания своей точки зрения	<i>В полной мере владеет</i> – навыками анализа музыкального произведения, аргументированного высказывания своей точки зрения
---	---	---	--	--

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) правильность ответа на вопросы билета	0-10	11-14	15-17	18-20
б) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
в) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать общеэстетические, исторические, теоретические аспекты вопроса и аналитические детали	0-10	11-14	15-17	18-20
д) 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

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить в музыкальном произведении соотношение общего (стилевых и жанровых признаков) и индивидуального, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он приводит убедительные аргументы, не только указанные в лекциях, но и самостоятельно найденные примеры, подтверждающие теоретические положения, а также свободно ориентируется в нотном тексте произведений.

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 дополнительные вопросы.

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 материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в терминологии, 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 и 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.

Шкала оценивания тестов

Процент правильных ответов	Оценка
86 – 100 %	Отлично (Зачтено)
71 – 85 %	Хорошо (Зачтено)
50 – 70 %	Удовлетворительно (Зачтено)
0 – 49 %	Неудовлетворительно (Не зачтено)

8.4. Контрольные материалы

Текущая аттестация

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы и
подготовки к промежуточной аттестации
5-й и 6-й семестры

Се- мест р	Номер темы	Вопросы и задания
1	2	3
5-й 6-й	2	1. Принципы развития в музыкальной форме. 2. Элементы классического музыкального синтаксиса.
	3	1. Речевой и музыкальный синтаксис. 2. Встречный ритм
	4	1. Классический период, разновидности. 2. Виды ненормативного классического периода. 3. Особенности простых форм в менуэтах из фортепианных сонат Моцарта и Бетховена. 4. В чем проявилось влияние вокальных принципов формообразования на инструментальную музыку композиторов-романтиков? 5. Простые формы в вокальной музыке
	5	1. Строфическая форма и ее разновидности. 2. Сквозная строфическая форма. 3. Разновидности смешанных форм.
	6	1. Вариационный и вариантный принципы развития. 2. Вариации на <i>soprano ostinato</i> : особенности.
	7	1. Критерии простых и сложных классических форм. 2. Типы середины в сложной трехчастной форме. 3. Особенности сложных форм в вокальной музыке
	8	1. Основные отличия старинного рондо от классического. 2. Рондо в музыке Шумана
	9	1. Сонатная экспозиция. 2. Сонатная форма в концерте: особенности. 3. Чем отличается сонатная форма в разных частях сонатно-симфонического цикла?
	10	1. Особенности рондо-сонатной формы в финалах сонатно-симфонического цикла. 2. Особенности рондо-сонатной формы в музыке Бетховена
	11	1. Особенности романтического сонатного и симфонического циклов (в сравнении с классическим). 2. Приемы циклизации в вокальном цикле

Примерный перечень произведений для самостоятельного анализа:

- 1) Бах И.С. Месса h-moll: Crucifixus.
- 2) Бетховен Л. Багатель a-moll, соч. 126; Фортепианная соната № 2, III ч.; Соната для

ф-но, № 8, III ч.; «Аделаида»; 33 вариации для ф-но.

3) Бородин А.П. Опера «Князь Игорь»: Каватина Владимира Игоревича, Хор поселян; Романс «Спящая княжна».

4) Верди Дж. Опера «Аида»: Ария Аиды (I д.); Опера «Дон Карлос»: Сцена Родриго и Дон Карлоса.

5) Гаврилин В.А. Песни из цикла «Русская тетрадь» (на выбор).

6) Глинка М.И. Романсы: «Песнь Маргариты», «Ночь осенняя»; Опера «Жизнь за царя»: ария Сусанина, увертюра; Опера «Руслан и Людмила»: ария Ратмира, Персидский хор; «Вальс-фантазия».

7) Глиэр Р.М. Концерт для голоса с оркестром, II ч.

8) Даргомыжский А.С. Романсы «Мне все равно»; «Шестнадцать лет»; Опера «Каменный гость»: песня Лауры.

9) Моцарт В.А. Опера «Дон Жуан»: увертюра, ария Дон Жуана (I д.); Опера «Волшебная флейта»: Ария Царицы ночи; Песня «Мой тяжёлый путь».

10) Мусоргский М.П. Вокальный цикл «Без солнца»: «Окончен праздничный, шумный день»; Вокальный цикл «Песни и пляски Смерти»: «Колыбельная»; Опера «Борис Годунов»: Сцена под Кромами; Трио из 2-й картины I д.; Опера «Хованщина»: Песня Марфы.

11) Прокофьев С.С. Кантата «Александр Невский»: «Мертвое поле». Опера «Война и мир»: ария Кутузова; Романс «Болтуня»; Балет «Ромео и Джульетта»: «Джульетта-девочка».

12) Рахманинов С.В. Романс «Я жду тебя»

13) Римский-Корсаков Н.А. Опера «Садко»: картина IV, Сцена торга.

14) Свиридов Г.В. Романс «Роняет лес багряный свой убор»; Цикл песен на слова Р. Бернса: «Прощай».

15) Стравинский И.Ф. Опера «Царь Эдип»: Ария Иокасты; Балет «Петрушка»: сцена 1.

16) Танеев С.И. Романсы: «Менуэт», «Посмотри, какая мгла», «В дымке-невидимке».

17) Чайковский П.И. Опера «Пиковая дама»: ария Лизы; Опера «Евгений Онегин»: ариозо Ленского; Фортепианный цикл «Времена года»: «Ноябрь»; Романсы «Отчего», «Мы сидели с тобой», «Весна», «Нет, только тот, кто знал», «Средь шумного бала»; Симфония № 2, финал.

18) Шуберт Ф. «Маргарита за прялкой», «Кубок»; Вокальный цикл «Зимний путь»: «Седины», «Бурное утро»; Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» (на выбор).

19) Шуман Р. Цикл «Любовь и жизнь женщины»: «Не знаю, верить ли счастью», «Посвящение», «Ты в первый раз наносишь мне удар»; Фортепианный цикл «Детские сцены» (на выбор).

Примерные тесты¹
5-й семестр

Вопросы	Ответы (нужное подчеркнуть)
Какой элемент синтаксиса может выступать в качестве формы раздела?	а) фраза; б) период; в) фигура; г) предложение
Период как форма самостоятельной пьесы характерен для форм:	а) эпохи Барокко; б) эпохи венского классицизма; в) эпохи романтизма; г) XX века

Какая барочная форма характеризуется последовательностью фаз: экспозиционной, нескольких развивающих, предыктовой и заключительной фазы?	а) fuga; б) вариации; в) старинная одночастная форма; г) рондо
Форма бипартиты – это:	а) повторяющаяся вследствие знака репризы (в нотации) часть любой формы; б) простая двухчастная классическая форма; в) двухчастная с репризным включением; г) двухчастная форма с зеркально-симметричным тональным планом и повторением частей
Тематический контраст разделов простой формы характерен для форм:	а) эпохи Барокко; б) эпохи венского классицизма; в) XX века; г) эпохи романтизма
Какой форме соответствует экспозиция, состоящая из нескольких последовательных проведений темы разными голосами в основной и доминантовой тональности?	а) рондо; б) старосонатная форма; в) fuga; г) концертная форма
Какие жанры музыки Барокко связаны с формой basso ostinato?	а) куранта, гальярда, менуэт; б) прелюдия, фантазия, французская увертюра; в) чакона, пассакалия; г) Concerto Grosso
Какой параметр темы в свободных вариациях не может быть сохранен при варьировании?	а) мелодия; б) гармония; в) форма; г) тональность
В какой форме, как правило, написаны темы классических вариационных циклов?	а) период; б) простая двухчастная; в) простая трехчастная; г) простая трех-пятичастная
Для какой формы вокальной музыки характерно композиционное многообразие?	а) куплетной; б) куплетно-вариационной; в) сквозной строфической;

Правильные ответы: 1б, 2в, 3г, 4г, 5г, 6в, 7в, 8в, 9б, 10г

6-й семестр

Вопросы	Ответы (нужное подчеркнуть)
Сколько частей в простом классическом рондо?	а) 6; б) 8; в) 5; г) 7
Что характерно для романтического рондо?	а) уменьшение количества частей; б) увеличение контрастов между частями; в) тональное единство; г) ладовое единство
Для какого композитора эпохи романтизма характерен принцип циклизации инструментальных миниатюр в форме рондо?	а) Шопена; б) Листа; в) Шумана; г) Шуберта

Какой форме (формам) соответствует схема АВАСА?	а) сонатной; б) сложной трехчастной; в) сложной трехпятичастной; г) рондо
Сколько частей характерно для рондо Шумана?	а) 6; б) 8; в) 5; г) 7
В какой тональности пишется Побочная партия в репризе классической сонатной формы?	а) тональности D; б) параллельной тональности; в) основной тональности; г) иной (указать какой)
В какой форме пишется разработка классической сонатной формы?	а) простой двухчастной; б) простой трехчастной; в) одной из сложных форм; г) свободной
Для какого раздела сонатной формы в музыке эпохи романтизма характерна трехтоновальность?	а) ГП в экспозиции; б) ПП в экспозиции; г) разработки; д) ГП в репризе
Для какого композитора характерна многотемность экспозиции сонатной формы?	а) Чайковский; б) Прокофьева; в) Шостаковича; г) Хиндемита
Указать черты, специфичные для романтической сложной 3-хчастной формы:	а) типовые структуры разделов формы (простые 2-х и 3-хчастные формы); б) углубление контрастов между разделами формы; в) сохранение отличительных черт середины типа трио и эпизода; г) четкая ограниченность разделов, отсутствие связей

Правильные ответы: 1в, 2б, 3в, 4г, 5г, 6в, 7г, 8б, 9б, 10б.

Промежуточная аттестация

Примерные билеты к зачету с оценкой и экзамену
5-й семестр (зачет с оценкой), 6-й семестр (зачет с оценкой)

Се- мест р	Но- мер зада- ния	Формулировка задания
5-й	1	Музыкальный тематизм
	2	Музыкальный синтаксис
	3	Период и его разновидности в инструментальной и вокальной музыке, в разные стилевые эпохи
	4	Типология классических музыкальных форм
	5	Простая двухчастная форма, разновидности

	6	Простая 3-х-частная форма, разновидности
	7	Простые формы в вокальной музыке: особенности
	8	Оstinатные вариации
	9	Строгие вариации эпохи Барокко и венского классицизма
	10	Свободные вариации
	11	Речевой и музыкальный синтаксис.
	12	Куплетная и куплетно-вариационная форма.
	13	Сквозные формы в вокальной музыке
	14	Строфические формы: общая характеристика
6-й	1.1.	Сложная трехчастная форма, разновидности
	1.2	Глинка М.И. «Я помню чудное мгновенье», Шуман Р. «Он прекрасней всех на свете» (из цикла «Любовь и жизнь женщины»)
	2.1.	Старинное рондо
	2.2.	Танеев С.И. «Иоанн Дамаскин». I ч.
	3.1	Рондо эпохи классицизма
	3.2	Свиридов Г.В. Курские песни
	4.1	Рондо в эпоху романтизма и в музыке XX века
	4.2	Римский-Корсаков Н.А. «Редает облаков летучая гряда», Шуберт Ф. «Липа» (из цикла «Прекрасная мельничиха»)
	5.1	Классическая сонатная форма: экспозиция
	5.2	Мусоргский М.П. «Без солнца»
	6.1	Разработка и реприза классической сонатной формы
	6.2	Бородин А.П. «Для берегов отчизны дальной», Мусоргский М.П. «По-над Доном...»
	7.1	Сонатная форма в музыке эпохи романтизма
	7.2	Прокофьев С.С. «Ромео и Джульетта»: «Утренний танец», «Танец девушек с лилиями»
	8.1	Сравнение классической и романтической сонатной экспозиции, ее изменения в музыке XX в.
	8.2	Гайдн Й. Квартет op. 54 № 1, I ч.
	9.1	Рондо-соната
	9.2	Чайковский П.И. «Евгений Онегин»: Полонез (№ 19)

10.1	Циклические формы: общая характеристика, разновидности
10.2	Стравинский И.Ф. «Петрушка»: сцена 1
11.1	Циклические формы. Сюита
11.2	Бизе Ж. «Арлезианка»: «Фарандола»
12.1	Сонатно-симфонический цикл: соотношение частей, варианты строения
12.2	Прокофьев С.С. «Золушка»: «Большой вальс» (№ 30)
13.1	Вокальный цикл
13.2	Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром e-moll, I ч.
14.1	Сложные формы в вокальной музыке: особенности
14.2	Куперен Ф. Пассакалия-рондо h-moll

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Программа курса «Анализ музыкальных произведений» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные практические мелкогрупповые занятия, индивидуальные занятия, а также самостоятельная работа студентов.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) аудиторные практические занятия (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-теоретические, монографические, обобщающие);
- 2) дискуссии в формате обмена мнениями по той или иной аналитической теме/проблеме и др.;
- 3) практические индивидуальные занятия, в виде проверки устных домашних заданий аналитического типа, с комментарием преподавателя, его обращенными к студентам уточняющими вопросами и последующим обсуждением.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового теоретико-аналитического подхода (общие вопросы теории музыкального тематизма, формообразования, жанра и стиля, их эволюции в неразрывной связи с общекультурным контекстом), опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого анализа (проблемы музыкального языка, техники композиции, жанра, формы, авторского стиля и стиля эпохи, стилиевой эволюции). В аудиторных и практических занятиях, посвященных аналитической проблематике, должна быть особенно четко выдержана систематизация музыкального материала и методических подходов, их максимально логичное и упорядоченное изложение.

В построении курса отражена необходимость связать традиционную проблематику анализа с темами, актуальными для этномузыкологии. Для приближения курса анализа музыкальных произведений к исследовательской и исполнительской практике студентов, обучающихся по специальности «Этномузыкология», особое внимание уделяется теме «Музыка и речь», собственно вокальной музыке, закономерностям ее организации, вокальным формам и жанрам (в частности, песенным).

Индивидуальные занятия

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Наименование индивидуальных занятий	Всего часов
1	2	3	4	5
1	5	2. Музыкальная тема. Функциональность музыкальной формы. Принципы развития и формообразования	Анализ тематизма, функциональных и структурных принципов формы, синтаксиса в музыке композиторов разных эпох. Определение на слух интонационных истоков тем, функций материала в форме	2
2		3. Музыка и речь. Принципы анализа вокальной музыки	Анализ соотношения музыки и текста в вокальных произведениях разных жанров; сравнение формы стихотворного текста и музыкальной формы; анализ различных типов мелодии и сопровождения	1

3		4. Период. Простые формы в вокальной и инструментальной музыке	Анализ (на выбор) форм изложения тем частей, разделов менуэтов сонатно-симфонических циклов Гайдна, Моцарта, Бетховена. Анализ танцев старинной (барочной) сюиты, инструментальных миниатюр Бетховена и композиторов-романтиков, романсов и песен	1
4		5. Строфические формы. Сквозные вокальные формы. Смешанные формы	Анализ примеров воздействия строфичности на формы инструментальной музыки, вокальных сочинений композиторов-романтиков	2
5		6. Вариационная форма	Анализ (на выбор) инструментальных вариаций И.С. Баха, Генделя, фрагментов из оперы Перселла «Дидона и Эней», Мессы h-moll Баха; вариаций в заглавных, медленных и финальных частях сонат, квартетов, симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена, вариаций как отдельных циклов	2
ИТОГО часов в 5 семестре:				8
6		7. Сложные формы	Анализ (на выбор) менуэтов, скерцо, медленных частей сонатно-симфонических циклов Гайдна, Моцарта, Бетховена; медленных частей и скерцо симфоний Шуберта, Брамса, Чайковского; скерцо из симфоний Шостаковича, Прокофьева	1
7		8. Рондо	Анализ (на выбор) отдельных пьес, рондо из сонат и клавирных сюит Куперена, Рамо. Анализ фортепианных и симфонических рондо Бетховена, Шуберта, Шумана, Чайковского	2
8		9. Сонатная форма	Анализ (на выбор) сонатных форм в различных частях инструментальных циклов венских классиков, Шуберта, Брамса, Чайковского, Малера, Прокофьева, Шостаковича	2
9		10. Рондо-соната	Анализ рондо-сонатных финалов инструментальных циклов венских классиков	1

10		11. Циклические формы	Анализ (на выбор) инструментальных циклов И.С. Баха и Генделя, классических и романтических сонатно-симфонических циклов, вокальных циклов Шуберта, Шумана, Свиридова	2
ИТОГО часов в 6 семестре:				8
ВСЕГО:				16

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

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

Данная дисциплина охватывает большой исторический период, материал курса практически неисчерпаем, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего курса.

Самостоятельное ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе анализа музыкальных произведений, предполагает прослушивание аудиозаписей с партитурой (клавиром), по мере возможности — игру на фортепиано инструментальных и вокальных сочинений различных эпох и жанров.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК², техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Программа дисциплины «Анализ музыкальных произведений» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой.

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

Самостоятельная работа студентов включает многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые в специально отведенное для этого аудиторное или внеаудиторное время. Целью непосредственно самостоятельной работы студентов является освоение студентами фундаментальных знаний, профессиональных умений и опыта практической (творческой, исследовательской) деятельности по профилю.

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии со следующими рекомендуемыми ее видами:

1) для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; использование компьютерной техники и интернета и др.;

2) для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.);

3) для формирования умений: выполнение музыкально-аналитических заданий по материалам лекций, в том числе при подготовке к индивидуальным занятиям.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы: подготовительный (определение целей, форм, методических рекомендаций, способов и принципов контроля за самостоятельной работой студентов, подготовка необходимого оборудования, списка литературы); основной (организация самостоятельной работы студентов, использование ими приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); заключи-

тельный (оценка значимости и анализ результатов самостоятельной работы, их систематизация, оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о направлениях ее оптимизации).

Помимо предположенной основной и дополнительной учебной литературы обучающийся может факультативно обращаться к списку научной литературы при подготовке докладов:

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л., 1963
2. Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово: В 3 ч. М.: 1972 – 1978.
3. Григорьева Г. Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века. М., 1995.
4. Кюрегян Т. Форма в музыке XVII–XX веков. М., 1998.
5. Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. М., 1978.
6. Ручьевская Е. Об анализе содержания музыкального произведения // Ручьевская Е. Работы разных лет: В 2 т. Т. I. СПб., 2011.
7. Ручьевская Е. Стилъ как система отношений // Ручьевская Е. Там же.
8. Ручьевская Е. Формообразующий принцип как историческая категория // Ручьевская Е. Там же.
9. Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма. СПб., 1998; 2004.
10. Ручьевская Е., коллектив авторов. Анализ вокальных произведений. Л., 1988.
11. Тюлин Ю., коллектив авторов. Музыкальная форма. М., 1974.
12. Холопова В. Формы музыкальных произведений. СПб., 1999 и др. изд.