Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Баскакова Наталья Ивановна
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.02.2024 21:50:58
Уникальный программный ключ:
9dc4f904b97d8bf18fd5ed4040135cc3d02568ad

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской Республики
«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры,
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
исполнительского искусства
БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии
_____ Гайбурова Н.В
30 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.04.05

Музыкальная форма

Модуль истории и теории искусств

Направление подготовки
53.03.05 Дирижирование

Профиль подготовки
Певческое хоровое искусство

Уровень образования
Высшее образование - бакалавриат

Квалификация
Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель
(Певческое хоровое искусство)

Форма обучения
Заочная

Чебоксары
2023

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.07.2017 № 660 и ОПОП ВО по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование.

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов 3 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, направленности подготовки (профилю) Певческое хоровое искусство.

Программа одобрена на заседании кафедры теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства от 27.06.2023 года, протокол № 12.

Подписи:

Составитель Лесовая О.В.

И. о. заведующего кафедрой теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства Гайбурова Н.В.

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины……..4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы……4
3. Требования к результатам освоения дисциплины……4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....5
5. Содержание дисциплины……5
5.1. Разделы дисциплин и виды занятий……5
5.2. Содержание разделов дисциплины……..6
5.3. Тематика практических занятий……13
5.4. Самостоятельная работа студентов……15
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции…….....17
6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся……17
6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине ……..18
6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся…….....18
6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра……..18
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины……..19
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)……..20
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины……..21

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Музыкальная форма» является формирование у обучающихся представления об исторически сложившихся музыкальных формах и жанрах в процессе их развития и видоизменения, методологии самостоятельного анализа музыкального произведения.

Задачи:

- дать знание методики целостного анализа музыкального произведения;
- научить молодых исполнителей применять результаты анализа музыкального произведения для создания его полноценной исполнительской интерпретации;
- расширить музыкальный и общеэстетический кругозор студентов.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль) образовательной программы Певческое хоровое искусство, заочной формы обучения (Б1.О.04.05 Музыкальная форма). Изучается на 3 курсе и 5, 6 семестрах.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: «История музыки», «Гармония», «Полифония», «Дирижирование», «Фортепиано».

Освоение дисциплины «Музыкальная форма» является необходимой основой для последующего изучения следующих дисциплин по данному направлению подготовки: «Дирижирование» (ОПК-2, ОПК-6, ПКО-1); «Фортепиано» (ПКР-2, ПКР-3).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение данной дисциплины направлено на получение следующих образовательных результатов:

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе ОПК-1 ИОПК 1.1. Определяет основные исторические этапы развития зарубежной и отечественной музыки от древности до начала XXI века. ИОПК 1.2. Применяет музыкально-теоретические и	историю формирования и развития основных жанров и форм; ведущие художественные направления и стили, основные исторические этапы развития зарубежной музыки; музыкальные произведения, составляющие базовый фонд музыкальной классики.	определить (по нотному тексту и на слух) жанровые и композиционные особенности конкретного музыкального произведения; обозначить комплекс музыкально-выразительных средств воплощения его образного содержания.	навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по дисциплине; специальной терминологией; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, для постижения музыкального произведения в широком культурно-историческом контексте.			
Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений. ПКО-2 ИПКО -2.2. Осуществляет комплексный анализ музыкального /хорового произведения.	профессиональный (хоровой, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох в том числе кантатно-ораториальные и оперные произведения.	анализировать (письменно и устно) содержательный и структурный компоненты хоровых произведений по их нотному тексту.	навыками выполнения различных видов анализа в процессе освоения хоровой партитуры.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Контроль, час	Самостоятельная работа, час	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
5	2	72	2	6	4	64	зачет
6	3	108	4	10	9	85	экзамен
Итого	5	180	6	16	13	149	зачет/экзамен

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ раздела	Наименование раздела	Всего, (час)	Количество часов по формам организации обучения			
			Лекционные занятия	Практические занятия	Контроль	Самостоятельная работа
1.	Введение. Понятие музыкальной формы	22	2	-	-	20
2.	Простые формы	23	-	3	-	20
3.	Сложные формы	23	-	3	-	20
	Итого за 5 семестр	**72**	**2**	**6**	**4**	**60**
4.	Вариации	23	1	2	-	20
5.	Рондо	23	1	2	-	22
6.	Сонатная форма	23	1	2	-	22
7.	Вокальные формы	30	1	4	-	25
	Итого за 6 семестр	**108**	**4**	**10**	**9**	**89**
	ИТОГО	**180**	**6**	**16**	**13**	**149**

5.2. Содержание разделов дисциплины

Пятый семестр

Раздел 1. Введение. Понятие музыкальной формы.

Тема 1. Музыка как вид искусства. Понятие о музыкальном анализе. Методы анализа музыкального произведения.

Музыка как вид искусства и общественное явление. Многообразие творческой деятельности (композиторской, исполнительской). Функции музыки и музыкального произведения (удовлетворение эстетических, познавательных, воспитательных потребностей и потребности в развлечении, отдыхе, воостановлении). Конкретизация общественных функций музыкального произведения через жанр. Многозначность понятия жанра. Комплексы жанровых средств - устойчивые сочетания свойств, прежде всего временных (темп, размер, ритм) и фактурных (способ изложения музыкальной ткани), в их взаимодействии, а также и иных - мелодико-линеарных, тембровых и т. д. Традиционные комплексы жанровых средств.

Определение понятия «музыкальный анализ». Объект анализа - музыкальное произведение. Конечная цель анализа - на научной основе раскрыть сущность музыкального произведения, его жанровые истоки и образное содержание, запечатленное типичными и индивидуальными средствами; выявить в нем характерные черты времени его возникновения и определить его место в культуре нашего времени.

Основные положения метода музыкального анализа: опора на непосредственное восприятие и оценка произведения в связи с конкретными социально-историческими условиями его возникновения; определение как типических черт стиля и жанра

произведения, так и его неповторимых особенностей; раскрытие содержания в единстве с формой; сравнение близких по выразительности, но разных по жанру сочинений, непрограммных с программными, инструментальных с вокальными как путь более глубокого проникновения в сущность анализируемого произведения.

Стиль в музыке. Типология стилей.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки.

Тема 2. Понятие музыкальной формы. Элементы музыкального языка.

Содержание и форма на разных уровнях музыкального произведения: совокупность музыкально-выразительных средств в их взаимодействии - форма воплощения эмоционально-смыслового, образного содержания в музыкальном материале; последование, взаимодействие и преобразование музыкального материала – форма воплощения процессов развития образов и их соотношений; композиция произведения, расположение его частей и разделов - форма воплощения его драматургии.

Музыкальный язык, его сходство и отличия от словесного языка. Элементы музыкального языка, их формообразующее значение. Интонационная природа музыки. Речевая интонация – первоисток музыкального искусства. Речевая интонация - звуковое выражение внутреннего состояния человека (спокойствие, волнение, восторг, печаль) и отношения к чему-либо (вопрос, приказ, согласие, протест). Специфические музыкальные стороны интонации – высотные и ритмические.

Средства музыкальной выразительности. Мелодия - основа музыкального произведения. Мелодия как художественное целое и как главный голос многоголосной ткани. Фактура, ее типы и их значение в формировании жанрового и образного облика музыки. Полифония и гармония как средства музыкальной выразительности и формообразования.

Расчлененность музыкальной ткани. Цезура и средства расчленения: паузы и ритмические остановки, мелодическая завершенность и гармоническая каденция, смена фактуры, регистра, динамический контраст. Расчленяющая роль сходства отдельных построений и объединяющая роль различия.

Понятие о мотиве и его соотношении с тактом. Ямбические, хореические и амфибрахические мотивы и их типичная выразительность. Тенденция мотивов к объединению во фразы. Масштабно-тематические структуры (музыкальный синтаксис): периодичность и пара периодичностей, сопоставление с повтором (abb), периодичность с замыканием, дробление, суммирование, дробление с замыканием. Значение этих структур в организации целого, типичные случаи применения в различных частях произведения.

Функции частей в форме, типы изложения, принципы развития.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки, игра на фортепиано, анализ нотного текста.

Раздел 2. Простые формы.

Тема 3. Период. Виды периодов.

Различное назначение отдельных разделов музыкального произведения. Особая роль темы - интонационно-концентрированного, индивидуального и цельного по форме построения, лежащего в основе развития.

Период как типичная форма изложения темы в музыке гомофонного склада (в отличие от кратких полифонических тем, оперных лейтмотивов). Определение периода. Области применения. Типичные случаи применения периода: период как форма законченного произведения (инструментальной или вокальной миниатюры), как часть более крупной формы, как форма изложения темы произведения. Широкое использование периода как в музыке самых разных жанров.

Характеристики периода: 1) структурная, 2) тематическая, 3) масштабная, 4)

ладотональная. Виды периода. 1. Классический (нормативный) период состоит из двух мелодически подобных предложений с движением от менее устойчивой каденции в первом предложении к более устойчивой во втором (период повторного строения). Предложения масштабно равны, количество тактов кратно двум. Завершается в исходной тональности. Другие виды периода: 2. Состоит из двух несходных предложений (период неповторного строения). 3. Нерасчлененный (слитный) период единого развития. 4. Период из трех предложений (все три различны или два смежных подобны). 5. Сложный период. Распространенные гармонические особенности формы периода: 1) однотональный, 2) с завершением в родственной тональности, 3) гармонически незамкнутый период.

Распространенные структурные особенности в периоде - нарушение «квадратности»: расширение второго предложения, утверждающего, углубляющего тезис, изложенный в первом. Приемы расширения: повторность или секвенция, прерванная каденция, выписанное ritenuto). Сокращение - значительно более редкий случай «неквадратности». Дополнение - средство утверждения окончания мысли. Органическая «неквадратность» - трех - или пятитактовое членение мелодии как ее характерное свойство, идущее от народной песни.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки, игра на фортепиано, анализ нотного текста.

Тема 4. Простая двухчастная и трехчастная форма.

Ограниченные возможности развития темы в рамках периода. Простые формы (из двух-трех частей). Первая часть - период, заключающий в себе изложение темы; последующие части также не сложнее периода. Вторая часть - раздел наиболее активного развития, вносящего нечто новое по сравнению с предшествующим изложением. Применяемые принципы развития: варьирование (непременно со сменой тональности), разработочное преобразование, продолжение, сопоставление. Завершение, достигаемое как средствами, типичными для завершения периода (мелодическая завершенность, гармоническая каденция), так и средством, типичным для развернутых форм - репризой.

Области применения простых форм. Детский репертуар. Широкое использование как форм самостоятельных произведений у композиторов-романтиков в связи с повышенным вниманием к музыкальной миниатюре. Использование в качестве форм того или иного раздела более крупного сочинения: темы вариаций, рефрена рондо, части сложной формы, изложения партии сонатной формы.

Простая двухчастная форма. Ее предпосылки в народной музыке - развивающая и контрастная пара периодичностей в песенных куплетах, составной (из запева и припева) чередование песенных куплетов с инструментальными отыгрышами. Функции частей: изложение темы в первой, дальнейшее развитие и завершение во второй. Типы второй части: развивающий и дополняющий их отличие и родство. Безрепризный и репризный типы двухчастной формы. Возможные повторения частей (по одной).

Простая трехчастная форма как результат «приведения к симметричности» двухчастной формы: присоединение полной репризы к безрепризной форме, либо разрастание середины и репризы до масштабов самостоятельных частей. Смысловое и масштабное соответствие первой части и репризы. Возможности более полного развития темы или полного изложения новой темы в средней части простой трехчастной формы. Предъикт к репризе. Виды реприз: 1) точная, 2) варьированная, 3) динамизированная (обновленная и существенно переработанная). Типичное положение кульминации всей формы в зависимости от характера репризы. Вступления и коды в простых формах. Возможные повторения частей в простой трехчастной форме. Формы, производные от простой двухчастной и трехчастной.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки, игра на фортепиано, анализ нотного текста.

Раздел 3. Сложные формы.

Тема 5. Сложная трехчастная форма.

Сложные формы - состоящие из двух-трех частей, где все или хотя бы одна первая часть изложены в простой форме. Преимущественное использование сложной трехчастной формы в сравнении с двухчастной.

Основной принцип развития в сложной трехчастной форме - однократное контрастное сопоставление, замкнутое репризой и в связи с этим внутренне неконтрастная - развивающая - первая часть. Типичный характер контраста и средства его выражения - тональные, тематические, фактурные, темповые. Два типа средней части - трио и эпизод, их тональные и структурные различия, особенности завершения. Возможные изменения в репризе (сокращения за счет снятия повторений или за счет упрощения формы первой части; динамизация). Вступления и коды в сложной трехчастной форме. Возможное повторение трио и репризы вместе. Краткие сведения из истории возникновения сложной трехчастной формы: роль двойных «новых» танцев в старинной танцевальной сюите и оперной арии «da capo». Область применения сложной трехчастной формы - марши и танцы, жанровая часть классического сонатно-симфонического цикла, инструментальные пьесы, романсы и арии из опер.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки, игра на фортепиано, анализ нотного текста.

Тема 6. Сложная двухчастная форма.

Сравнительно редкое применение сложной двухчастной формы в связи с ее безрепризностью (репризные образцы единичны), не позволяющей завершить внутренне контрастную форму ясным выводом. Преимущественная область применения двухчастной формы - вокальная музыка (объединяющая роль текста, а в оперной арии - текста и сценического действия). Традиционное использование сложной двухчастной формы в опереточном дуэте. Устойчивые сочетания медленной и быстрой народных песен, частей народного танца. Частые случаи подчиненной роли одной из частей: вступительный характер первой части или заключительный - второй.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки, игра на фортепиано, анализ нотного текста.

Шестой семестр

Раздел 4. Вариации

Тема 7. Вариационная форма. Классификация вариационных форм.

Вариационная форма, представляющая собою музыкальную тему и ряд ее видоизмененных, но всегда структурно оформленных и тонально устойчивых повторений. Вариационность и вариантность как приемы развития. Типичность вариационности для инструментальных жанров, вариантности для вокальных. Типичные свойства темы для вариаций. Мелодико-ритмические, гармонические, фактурные и иные средства варьирования. Типы вариаций. Вступления и коды в вариационной форме.

Вариации на неизменяемый бас (basso ostinato). Их франко-испанское происхождение, народно-танцевальные корни. Применение в профессиональной музыке прошлого и настоящего как формы самостоятельного произведения и как принципа развития в одном из разделов крупного сочинения. Круг выразительных возможностей basso ostinato. Вариации на неизменяемую мелодию («глинкинские» вариации, вариации «soprano ostinato»). Широкое использование вариаций этого типа в русской оперной и симфонической музыке. Основная область применения - обработка народной мелодии или музыка,

близкая по характеру народной. Традиционная джазовая импровизация как особый род остинатных вариаций (неизменное по величине и структуре повторение гармонического каркаса темы - «квадрата», в рамках которого солисты свободно видоизменяют мелодию).

Строгие (классические, орнаментальные) вариации – тип вариаций, сложившийся в музыке венских композиторов-классиков. Сохранение основного настроения темы, ее индивидуального характера, выраженного в темпе, метре, тональности, гармоническом плане, структуре, и разнообразие мелодико-ритмического, фактурного и часто ладового варьирования.

Свободные (романтические, характерные) вариации. Самостоятельный характер каждой вариации, ее выразительные средства. Сближение вариационного цикла с сюитой. Особые приемы варьирования: развитие отдельных, подчас очень кратких интонаций темы, использование разработочных приемов, свободное изменение первоначальной структуры темы.

Вариации на две темы (двойные вариации). Различные принципы расположения: 1) чередование вариаций на обе темы, 2) последовательность простых вариационных циклов.

Методы объединения вариаций в целостный цикл. Линия единого развития (последовательное нарастание ритмической активности, нарастание контраста между соседними вариациями). Связующие построения между вариациями. Особая роль последней вариации (реприза - возврат к теме после значительных преобразований или отличный от прочих вариаций значительный «финал» цикла). Использование трехчастного, рондообразного или даже сонатного принципа в тональном плане. Укрупнение мелкого членения через группировку вариаций по приему варьирования, связь (по сходству) между вариациями, удаленными друг от друга.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки, игра на фортепиано, анализ нотного текста.

Раздел 5. Рондо

Тема 8. Форма рондо. Классификация.

Основной принцип рондо - неоднократное чередование неизмененного рефрена с неповторяемыми эпизодами. Народно-песенные корни рондо, его связь с куплетной песней. Типичная выразительность произведений, написанных в форме рондо. Тональные соотношения в рондо. Число и масштаб частей, общая структура рондо. Рондо французских композиторов-клавесинистов. Рондо венских классиков. Основные свойства рондо в русской и зарубежной музыке XIX века. Рондо в музыке XX века.

Рондообразные формы: 3-5-частная (3-частная с точным повторением средней и репризной частей), двойная 3-частная (близкая 3-5-частной, но с заметным обновлением средней части при повторении), формы с припевами.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки, игра на фортепиано, анализ нотного текста.

Раздел 6. Сонатная форма.

Тема 9. Природа и сущность сонатной формы. Строение.

Исторические корни и жанровый генезис сонатной формы в инструментальной музыке доклассической эпохи (фуга, старинная 2-частная форма, барочная концертная форма). Общие принципы строения сонатной формы: непрерывность развития (производный контраст), тематический контраст, тональный план. Место и значение этой формы среди других музыкальных форм. Некоторые важные стороны передового мировоззрения периода Великой французской революции (стремление выявить внутреннюю противоречивость жизненных явлений, их непрерывное развитие; убеж-

денность в общей целостности и гармоничности мира, вера в конечное торжество справедливости). Специфическое отражение их в сонатной форме, возникающей в это время: построение формы на основе контраста двух музыкальных образов и активного развития этого контраста, сглаживание или полное снятие экспозиционных противоречий в репризной части формы. Типичный характер контраста ведущих музыкальных образов; действенность, активность, мужественность - лиричность, мягкость. Модификация сонатной формы в музыке романтиков; новые тональные, темповые, жанровые, структурные особенности разделов сонатного аллегро. Воздействие песенного жанра на тип сонатной формы (Ф. Шуберт, Г. Малер).

Общий ход развития в сонатной форме. Вступление, его роль: 1. как небольшое введение в экспозицию; 2. как развернутый, контрастный по отношению к дальнейшему развитию раздел; 3. как носитель важной темы.

Экспозиция основных музыкальных образов. Ее относительная завершенность. Характер, тематическое содержание и форма главной партии. Замкнутая главная партия и главная партия открытого типа. Связующая партия, ее образное и конструктивное назначение. Разделы связующей: дополнение к главной партии, модулирующая связка, предъикт к побочной партии. Активное развитие темы главной партии в связующей. Характер, тематизм, строение побочной партии. Тональные, тематические и темповые отношения с главной. Перелом в развитии побочной партии, обычно связанный с «прорывом» элементов главной или связующей. Заключительная партия, ее роль в форме, тематическое содержание, гармонические и синтаксические свойства, которыми выявляется завершающий характер заключительной партии. Возможное повторение экспозициииобычно без вступления, если оно контрастно по темпу главной партии, и со вступлением, если оно идет в том же темпе, что и главная партия.

Разработка - область наиболее интенсивного развития экспозиционных тем, их преобразования, конфликтного сопоставления. Серединный характер изложения - структурно-тональная неустойчивость, секвенционность, отсутствие замкнутых построений, самостоятельное развитие отдельных фраз и мотивов. Возможность возникновения новой темы в разработке. Строение разработки: начальное построение, отталкивающееся от начала экспозиции (главная партия) или ее окончания (заключительная партия); основной раздел; заключительное построение (предъикт к репризе), нередко включающий тематические предвестники главной партии. Эпизод, заменяющий всю разработку или значительную ее часть (обычно начальную).

Реприза, ее смысловое и структурное значение. Свойство репризы тонально объединять экспозиционные темы путем транспозиции побочной партии. Возможные изменения в репризе: динамизация, сокращение или даже отсутствие главной партии, иное тональное развитие или пропуск связующей партии, не только тональная, но и ладовая перекраска побочной партии. «Зеркальное» строение репризы, полифоническое соединение главной и побочной партий.

Кода - завершающая часть формы, приобретающая в ряде случаев (у Бетховена и позднее) значение одного из основных разделов сонатной формы (кода – вторая разработка).

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки, игра на фортепиано, анализ нотного текста.

Тема 10. Разновидности сонатной формы.

Старинная сонатная форма. Особенности тематического и ладотонального строения.

Сонатная форма в жанре инструментального концерта. Принцип концертирования - диалог солиста и оркестра. Двойная экспозиция. Каденция.

Сонатная форма как форма театральной и концертной увертюры. Две противоположные тенденции жанра - стремление к полноте и многогранности в

раскрытии содержания (многотемность и широта развития) и стремление к быстроте и сжатости изложения (отказ от некоторых разделов формы - от заключительной партии, от разработки).

Соната без разработки в медленных частях циклических произведений, в вокальной музыке.

Рондо-сонатная форма как результат взаимодействия некоторых типичных свойств рондо (преобладание песенно-танцевального тематизма, неоднократное повторение основной темы - рефрена) и сонаты (широкое развитие, существенное значение второй темы и развитие ее тональных отношений с главной от контраста к единству).

Сонатная форма в оперных сценах (сольные, хоровые, ансамблевые эпизоды, объединенные сонатным принципом. Принцип сонатности в вокально-хоровой музыке XX века.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, ролевая игра, прослушивание музыки, анализ нотного текста.

Раздел 7. Вокальные формы.

Тема 12. Вокальные жанры и формы. Общие особенности вокальных форм, связанные с текстом.

Специфическая природа вокальной музыки как синтетического вида искусства, основанного на единстве текста и музыки. Исторические корни этого явления в синкретизме стихотворных и музыкальных жанров в эпоху зарождения профессиональной музыки.

Три типа интонационности, свойственных лирической поэзии и используемых в музыке: напевный, говорной (речитативный), декламационный (риторический, ораторский). Возможность соединения в одном стихотворении разных типов интонационности. Значение характера интонационности стиха для возникновения типа вокальной мелодии. Связь кантиленной мелодики с напевным стихом, речитативно-декламационной - с говорным и декламационным. Смешанный тип мелодики - ариозный, отражающий признаки разных типов интонационности.

Два типа конструктивно-выразительного отражения текста в музыке: обобщенный и детализированный. Их связь с конкретными типами интонационности стиха, жанровым типом вокальной мелодии.

Противоположные тенденции, характеризующие связи текста и музыки: 1) стремление к точной повторности музыки; 2) стремление к сквозному развити.

Типы взаимодействия строфической структуры стиха и музыкальной формы, возникающие на основе этой связи: 1) куплетная форма, 2) куплетно-вариационная форма, 3) куплетно-вариантая форма, 4) сквозная форма.

Куплетная форма как наиболее распространенный тип взаимодействия на основе обобщенного отражения строф текста в музыке. Куплет как структурная специфическая единица вокального жанра. Соотношение понятий куплет - строфа. Значение анализа содержания стихотворения, количества строф, логики их последования, структуры целого и частей при составлении исполнительского плана произведений. Преодоление дробности куплетного членения путем возникновения форм второго плана (репризность, рондообразность, объединение куплетов в группы, черты сонатности, принцип замыкающей перемены).

Куплетно-вариационная форма, ее отличия от куплетной. Внешние изменения при повторе структуры куплета: варьирование фактуры, ритма при сохранении опорных точек мелодии, гармонии, структуры. Роль полифонических приемов, тонально-гармонических и фактурных изменений на основе мелодии-остинато.

Куплетно-вариантая форма. Большая самостоятельность варианта по сравнению с

вариацией. Вариант как способ внутреннего обогащения темы. Варианты – несколько «равноправных видов темы как разветвленное воплощение образа» (В. Цуккерман). Два типа вариантных изменений: 1) тождественный, связанный с сохранением внешних признаков - структуры, формы, фактуры, ритма - при обязательном изменении мелодии и гармонии; 2) вариант-«прорастание», в котором при сохранении начального мотива происходят значительные изменения мелодии, структуры, формы, нередко приводящие к иному динамическому уровню. Совмещение в одном произведении вариационных и вариантных принципов развития на основе куплетности. Гибкость в применении разных типов вариантности. Вариантность как метод преодоления обобщенности воплощения текста в музыке при расчленяющей куплетности. Динамические возможности куплетно-вариантной формы.

Сквозная форма, возникающая на основе непрерывного следования за текстом и обновления музыки. Основа сквозной вокальной формы - детализированное отражение текста в музыке, непрерывное обновление музыкального материала. Связь с говорным и декламационным типами стиха, преобладание речитативно-декламационной мелодики.
Использование прозаических текстов. Жанр «стихотворения с музыкой», построенный на детальном следовании за текстом, характерный для вокальной музыки XX века. Принципы построения сквозных вокальных форм: 1) контрастное развертывание, 2) контрастное сопоставление.

Контрастное развертывание - последование небольших незавершенных фрагментов, отражающее смены настроения, авторские отступления, пояснения, описания событий и т.д. Частое использование повествовательных жанров как литературной основы. Избегание ритмического сходства построений в виде устойчивого музыкально-речевого такта, проявлений периодичности в метре, ритме, структуре, фактуре.

Контрастное сопоставление, основанное на последовании более развитых, оформленных, иногда структурно завершенных разделов. Частое проявление внутри них контрастного развертывания, отдельных приемов периодичности, регулярности (встречный ритм и т.д.). Частое употребление контрастного сопоставления в балладно-повествовательных жанрах, в оперных сценах, в вокально-хоровых произведениях программного типа.

Интерактивные формы: диалоговая форма занятия, прослушивание музыки, игра на фортепиано, анализ нотного текста.

5.3 Тематика практических занятий

Название раздела	Тематика практических занятий	Трудоемкость, часы
Простые формы	**Тема 3.** Период. Виды периодов. Области применения. Рассматриваемые вопросы: 1. Период как типичная форма изложения темы в музыке гомофонного склада. Определение периода. Четыре характеристики периода. 2. Типичные структурные изменения в периоде. **Тема 4.** Простая двухчастная и трехчастная форма. Области применения. Рассматриваемые вопросы: 1. Сравнительные возможности двух-и трехчастных форм с периодом. 2. Виды двухчастной формы. Функции нового материала. 3. Виды трехчастной формы. Характеристика частей.	3
Сложные формы	**Тема 5.** Сложная трехчастная форма. Рассматриваемые вопросы: 1. Определение, возможности, основополагающий принцип развития. 2. Виды сложной трехчастной формы. Область применения. 3. Характеристика частей. 4. Роль вступления и коды.	2

	Тема 6. Сложная двухчастная форма. Рассматриваемые вопросы: 1 Специфика сложной двухчастной формы. 2. Область применения. 3. Сложная двухчастная форма в вокальной музыке.	1
Вариации	**Тема 7.** Вариационная форма. Рассматриваемые вопросы: 1. Определение. Вариационность и вариантность как приемы развития. Приемы варьирования. Принципы объединения вариаций в едиое целое. 2. Классификация вариаций.	2
Рондо	**Тема 8.** Форма рондо. Рассматриваемые вопросы: 1. Принципы композиции, жанровые истоки, круг образной выразительности. 2. Области применения. 3. Специфическое своеобразие старинного рондо. 4. Классическое рондо и его нормы. 5. Свободное рондо – принципы организации.	2
Сонатная форма	**Тема 9.** Природа и сущность сонатной формы. Строение. Рассматриваемые вопросы: 1. Характеристика разделов сонатной формы. 2. Роль и значение вступления и коды. **Тема 10.** Разновидности сонатной формы. Рассматриваемые вопросы: 1. Старинная сонатная форма. 2. Особенности сонатной формы в жанре инструментального концерта и оркестровой увертюры. 3. Типичные признаки рондо и сонатной формы в рондо-сонатной форме.	2
Вокальные формы	**Тема 12.** Вокальные жанры и формы. Общие особенности вокальных форм, связанные с текстом. Рассматриваемые вопросы: 1. Три типа интонационности, свойственных лирической поэзии и используемых в музыке. Два типа конструктивно-выразительного отражения текста в музыке. 2. Виды вокальных форм: куплетная, куплетно-вариационная, куплетно-вариантная, сквозная.	4
ИТОГО		16

5.4. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Содержание раздела	Виды СРС		Объем (час)	Формы контроля
		Обязательные	Дополнительные		
1	2	3	4	5	6
1.	Музыка как вид искусства. Определение понятий. Элементы музыкального языка, их формообразующее значение. Функции частей в форме, типы изложения	Изучение учебного материала Работа с учебной литературой: конспектирование заданных тем Подготовка к устному опросу Выполнение практических заданий	Анализ злементов музыкальной речи в предложенных сочинениях Ознакомление с дополнительной литературой	20	Устный опрос Практические задания Проверочная работа
2.	Понятие о простых формах. Период, определение, значение. Характеристики. Виды усложнения периода Простая двухчастная и трехчастная форма.	Изучение учебного материала Работа с учебной литературой: конспектирование заданных тем Подготовка к устному	Сочинение в форме периода разных видов, простых формах Ознакомление с дополнительной литературой	20	Устный опрос Практические задания Проверочная работа

	Область применения простых форм	опросу Выполнение практических заданий			
3.	Сложные формы. Сложная двухчастная и сложная трехчастная форма	Изучение учебного материала Работа с учебной литературой: конспектирование заданных тем Подготовка к устному опросу Выполнение практических заданий	Нахождение своих примеров сложных форм Ознакомление с дополнительной литературой	20	Устный опрос Практические задания Проверочная работа
4.	Вариационная форма. Классификация вариационных форм.	Изучение учебного материала Работа с учебной литературой: конспектирование заданных тем Подготовка к устному опросу Выполнение практических заданий	Сочинение темы классических вариаций Сочинение рефрена классического рондо Определение формы и ее типа на слух Ознакомление с дополнительной литературой	20	Устный опрос Практические задания
5.	Форма рондо. Старинное, классическое и свободное рондо	Изучение учебного материала Работа с учебной литературой: конспектирование заданных тем Подготовка к устному опросу Выполнение практических заданий	Сочинение рефрена классического рондо Определение формы и ее типа на слух Ознакомление с дополнительной литературой	20	Устный опрос Практические задания
6.	Сонатная форма. Разделы. Разновидности сонатной формы	Изучение учебного материала Работа с учебной литературой: конспектирование заданных тем Подготовка к устному опросу	Определение формы на слух Ознакомление с дополнительной литературой	20	Устный опрос Практические задания
7.	Вокальные формы, их специфика. Камерные вокальные жанры и формы.	Изучение учебного материала Работа с учебной литературой: конспектирование заданных тем Подготовка к устному опросу Выполнение практических заданий	Ознакомление с дополнительной литературой	20	Устный опрос Практические задания Проверочная работа
	ИТОГО			145	

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения письменных заданий на сочинение и анализ произведений (или их фрагментов) по изученным темам. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена необходимыми материалами (задания на сочинение, записи и ноты для анализа).

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:

- подготовки к устным опросам по темам на основе изучения материалов аудиторных занятий;
- подготовки к устному опросу на основе изучения рекомендуемой основной и дополнительной литературы;
- выполнению практических заданий на сочинение в рамках простых форм, анализу предложенных сочинений, нахождению изученных форм в исполняемой программе по специальности и в нотной литературе.

Содержание и порядок выступлений обучающихся на практических занятиях

Каждый студент самостоятельно (или в группе) готовит задание ко всем практическим занятиям.

а) структура выполнения задания:

- изложение учебного материала в виде краткого устного ответа на поставленный вопрос;
- выполнение практического задания на анализ;
- изложение самостоятельно изученного материала по предложенной теме в форме устного выступления на практическом занятии.

б) требования к выступлению:

- привлечение графической информации и аудиоматериала;
- студент должен демонстрировать свободу и глубину владения изученным теоретическим материалом при выполнении практического задания; умение уверенно пользоваться специальной терминологией.

6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика процедуры оценивания компетенций	Представление оценочного средства в фонде
1.	Фронтальный опрос по теоретическому материалу	На занятиях студентам предлагается ряд вопросов по изучаемым темам дисциплины в Фонде оценочных средств. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. Для подготовки предлагаются основные и дополнительные источники, приветствуется и самостоятельный поиск соответствующей дополнительной информации, на основе которых составляется содержание ответа.	Материал для подготовки к опросу
2.	Практические задания	Выполнение студентами практических заданий предполагает оценивание приобретенных практических умений и навыков. С этой целью студентам предлагается ряд разноуровневых практических заданий, которые предполагают: - нахождение изученных средств, приемов развития, масштабно-тематических структур в предложенном нотном или аудиоматериале; - сочинение законченных построений на основе изученных синтаксических структур; - досочинение простых форм на основе предложенного построения; - определение форм в произведениях из исполненной или исполняемой программы; - схематическое обозначение формы предложенных сочинений.	Комплект разноуровневых заданий

3.	Проверочная работа (2)	Работа № 1 проводится в процессе изучения темы «Функции частей в форме, типы изложения, принципы развития», предполагает выполнение конспекта теоретического материала и устный опрос по нему. Работа № 2 проводится в процессе изучения раздела «Вокальные формы», предполагает выполнение конспекта теоретического материала и устный опрос по нему.	Указание глав и параграфов источника
4.	Зачет	Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса, в форме выполнения анализа формы в предложенных произведениях на слух и по нотам.	Примерный перечень произведений
5.	Экзамен	Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса, в форме устного ответа на теоретические вопросы и выполнения практических заданий на анализ. При выставлении оценки учитывается уровень приобретенных компетенций студента.	Комплект примерных вопросов и произведений к экзамену

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практических занятиях, путем суммирования заработанных в течение семестра баллов.

6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

Семестр	Вид деятельности	Максимальное количество баллов за занятие	Максимальное количество баллов по дисциплине
5	Посещение лекционных занятий	1	1
	Посещение практических занятий	1	3
	Работа на практическом занятии	48	144
	Проверочная работа	20	20
	Зачет	32	32
	ИТОГО: 2 зачетных единицы		200
6	Посещение лекционных занятий	1	2
	Посещение практических занятий	1	5
	Работа на практическом занятии	42	210
	Проверочная работа	19	19
	Экзамен	64	64
	ИТОГО: 3 зачетных единицы		300

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

5 семестр	Посещение лекционных занятий	Посещение практических занятий	Работа на занятии	Проверочная работа	Зачет/ Экзамен
Разбалловка по видам работ	1 х 1 = 1 балл	1 х 3 = 3 балла	48 х 3 = 144 балла	20 баллов	32 балла
Суммарный макс. балл	1 балл max	3 балла max	144 балла max	20 баллов max	32 балла max
ИТОГО: 200 баллов					
Разбалловка по видам работ	1 х 2 = 2 балла	1 х 5 = 5 баллов	42 х 5 = 210 баллов	19 баллов	64 балла
Суммарный макс. балл	2 балла max	5 баллов max	210 баллов max	19 баллов max	64 балла max
ИТОГО: 300 баллов					

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

По итогам изучения дисциплины «Музыкальная форма», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ (5 семестр), обучающийся набирает определённое количество баллов согласно следующей таблице:

Оценка	Баллы (2 ЗЕ)
«зачтено»	Более 100
«не зачтено»	100 и менее

По итогам изучения дисциплины «Музыкальная форма», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ (6 семестр), обучающийся набирает определённое количество баллов согласно следующей таблице:

Оценка	Баллы (3 ЗЕ)
«отлично»	271-300
«хорошо»	211-270
«удовлетворительно»	151-210
«неудовлетворительно»	150 и менее

7. 1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основная литература

1. Способин, И. В. Музыкальная форма : учебник / И. В. Способин. – 8-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. – 404 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/190349.

Дополнительная литература

1. Аренский, А. С. Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной музыки : учебное пособие / А. С. Аренский. – Москва : Юрайт, 2022. – 120 с. – (Антология мысли). – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/496487.
2. Коленько, Р. Г. Анализ музыкальных форм : учебно-методическое пособие / Р. Г. Коленько. – Минск : БГУКИ, 2013. – 147 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/176012.
3. Соколов, О. В. О типологии музыкальных форм : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О. В. Соколов. – Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2013. – 40 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/108435.
4. Соколов, О. В. Функциональная система музыкальной формы : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О. В. Соколов. – Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2013. – 24 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/114382.
5. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений : учебное пособие / В. Н. Холопова. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. – 492 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/197110.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование дисциплины	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	Музыкальная форма	**https://**		Свободный доступ

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии

№	Название ЭБС	№, дата договора	Срок использования	Количество пользователей
1.	ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/)	договор №198/12 от 05.12.2022 г. договор ВКР03/02-2023 от 03.02.2023 г.	с 15.02.2023 по 14.02.2024	100%
2.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru)	*договор* №170-12/2022 от 07.12.2022 г.	с 11.03.2023 по 10.03.2024	100%
3.	ЭБС Юрайт (https://urait.ru)	договор №197/12 от 05.12.2022 г.	с 01.03.2023 по 28.02.2024	100%

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения и активного участия в лекционных и практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, изучения основной литературы и ознакомления с дополнительными источниками.

Запись **лекционного материала** – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, формулировки, выводы. По окончании изложения нового материала преподаватель оставляет время (5-10 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по новой теме.

Подготовка к **практическим занятиям**.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (обратиться к учебной литературе, использовать конспект, при необходимости внести в конспект дополнительную информацию). Необходимо уделять большое внимание выполнению практических письменных заданий на сочинение, досочинение, анализ разных форм и их частей, что способствует усвоению теоретического материала, приобретению практического опыта. Обязательно надо совершенствовать навыки целостного анализа, который необходим исполнителю в процессе работы над музыкальным произведением

В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического и практического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю.

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с балльно-рейтинговой системой.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование специальных помещение и помещение для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Приспособленность помещение для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практические занятия), для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (301)	Учебная доска – 1 шт., столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., пианино – 1 шт., музыкальный центр – 1 шт., телевизор – 1 шт., ноутбук с выходом в «Интернет» – шт., наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, экран – 1 шт, зеркало – 1 шт, персональный компьютер с выходом в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 1 шт., кафедра – 1 шт., проектор – 1шт., стол – 1 шт., стол тумбовый – 2 шт., стул мягкий – 2 шт., шкафы офисные – 2 шт., стеллаж – 1 шт., видеомагнитофон – 1шт., DVD проигрыватель – 1 шт., Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; контракт № 8000007 от 29.08.2018 г. Свободно распространяемое ПО: Open Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader.	* Для лиц с нарушением зрения - приспособлено частично; * для лиц с нарушением слуха – приспособлено частично; * для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - не приспособлено
Помещение для самостоятельной работы (122)	Персональный компьютер с выходом в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 2 шт., учебная мебель, стол – 2 шт., стулья ученические – 13 шт. Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; контракт № 8000007 от 29.08.2018 г. Свободно распространяемое ПО: Open Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader	* Для лиц с нарушением зрения - приспособлено частично; * для лиц с нарушением слуха – приспособлено частично; * для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - не приспособлено

ЛИСТ
согласования рабочей программы

Направление подготовки: **53.03.05 Дирижирование**

Направленность (профиль): **Певческое хоровое искусство**

Квалификация: **Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель**

Дисциплина: **Музыкальная форма**

Форма обучения: **Заочная**

Учебный год: **2023-2024**

РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства, протокол № 12 от 27 июня 2023 года

Ответственный исполнитель: и. о. заведующего кафедрой теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства /Гайбурова Н.В./ 27.06.2023
подпись расшифровка подписи дата

Исполнитель: старший преподаватель кафедры ТИИМОИ /Лесовая О.В./ 27.06.2023
подпись расшифровка подписи дата

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий кафедрой хорового дирижирования и народного пения А.В. Савадерова/ 27.06.2023
подпись расшифровка подписи дата

Декан факультета исполнительского искусства /Н.В. Гайбурова / 27.06.2023
подпись расшифровка подписи дата

Заведующая библиотекой /О.В. Илларионова / 27.06.2023
подпись расшифровка подписи дата

Начальник УМО Н.К. Федорова / 27.06.2023
подпись расшифровка подписи дата

Лист регистрации изменений

Номера страниц				Номер и дата документа об изменении	Должностное лицо, вводившее изменения		Дата ввода изменений	Срок введения изменения
изменен-ных	заменен-ных	новых	аннули-рованных		Ф.И.О., долж-ность	под-пись		