

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра музыкознания и музыкально-прикладного искусства

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки:

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»,

Профили подготовки:

«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»,
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»,
«Оркестровые струнные инструменты», «Фортепиано»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения

Очная, заочная

Кемерово, 2025 г.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.00.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профилям подготовки: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Фортепиано», квалификация (степень) выпускника – бакалавр.

Утверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 29.08.2019 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 30.08.2020 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 30.08.2021 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 30.08.2021 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 04.05.2022 г., протокол №10.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 11.05.2023 г., протокол №9.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 13.05.2024 г., протокол №10.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 13.05.2025 г., протокол №10.

Синельникова, О. В. Музыкальная форма: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профилям подготовки: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Фортепиано», квалификация (степень) выпускника – бакалавр / О. В. Синельникова. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 48 с. – Текст: электронный.

Автор-составитель:
доктор искусствоведения,
профессор О.В. Синельникова.

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата (специалитета, магистратуры, др.)
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины (модуля)
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1. Образовательные технологии
 - 5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель учебной дисциплины «Музыкальная форма» – формирование у студентов установок для самостоятельного освоения конкретных образцов музыкального искусства не только с исполнительской, но и с музыкально-теоретической стороны, включающей анализ и осмысление законов построения музыкальной формы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Учебный курс «Музыкальная форма» входит в базовую часть образовательной программы по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профилям «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордион и струнные щипковые инструменты». Для его освоения необходимы знания по теории музыки, гармонии, музыкальной форме в объеме курсов музыкального училища (колледжа).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (ОПК-1, ОПК-6) и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	- основные исторические периоды развития гармонии в контексте музыкально-исторического развития, этапы ее эволюции; - художественно-стилевые и национально-стилевые особенности развития гармонии в контексте музыкально-исторического развития.	- применять теоретические знания по гармонии при анализе музыкальных произведений, выявлять закономерности гармонического развития; - рассматривать гармонический язык музыкального произведения в контексте исторического, социально-культурного и художественного процессов; - анализировать гармонические последовательности в музыкальных произведениях.	- профессиональной понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки, профессиональной лексикой; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	- принципы музыкально-теоретического анализа; - теоретические основы музыкального искусства.	- самостоятельно гармонизовать мелодию; - сочинять фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы	- профессиональной понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками гармонического анализа музыкальных произведений.

Изучение учебной дисциплины «Музыкальная форма» направлено на формирование трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами:

ПС 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Трудовые функции:

А - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

В - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ.

ПС 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

Трудовые функции:

А - Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам;

В - Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.

ПС 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»

Трудовые функции:

А - Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

В - Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня и направленности;

С - Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО;

Е - Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями);

Ф - Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации;

Г - Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП.

4. ОБЪЕМ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, академических 144 часов. В том числе 72 часа контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 36 часов – самостоятельная работа обучающихся, 36 часов – промежуточная аттестация. 72 часа (100%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Дисциплина изучается в течение 4-5 семестров. Формой промежуточной аттестации определен экзамен в 5 семестре.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических (лабораторных, семинарских занятий), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

4.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая и трудоемкость (в часах)				Интерактивные формы обучения
			Ле кц	Пра кти-	И н	СР С	

			ио нн ые	че- ские Се- ми- нар- ские	д и в и д у а л ь н.		
1.	ВВЕДЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНУЮ ФОРМУ	4					
1.1	<i>Понятие формы в музыке. Форма и содержание. Жанр и стиль.</i>		2	-		1	Лекция- дискуссия Тестовый контроль. Круглый стол
1.2	<i>Функциональные основы музыкальных форм. Музыкальная драматургия.</i>		2	-		1	
1.3	<i>Музыкальный язык и его структура.</i>		-	1		1	
1.4	<i>Музыкальный синтаксис. Музыкальная тема и принципы тематического развития. Масштабно-тематические структуры</i>		1	-		1	
2.	КЛАССИКО-РОМАНТИЧЕСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ						
2.1	<i>Общая классификация музыкальных форм (от средневековья до XX века). Классификация классико-романтических инструментальных форм.</i>		1				Контроль- ный опрос
2.2	<i>Период.</i>		1	1		1	Лекция- дискуссия Защита ре- зультатов анализа му- зыкальной формы
2.3	<i>Простые («песенные») формы. Простая двухчастная форма. Простая трехчастная форма.</i>		1	1		1	
2.4	<i>Сложные (составные) формы. Сложная трехчастная форма.</i>		1	1		1	
2.5	<i>Сложная двухчастная форма. Форма Adagio</i>		1	1		1	
2.6	<i>Зеркально-симметричные формы. Концентрическая форма.</i>		1	1		1	
2.7	<i>Разновидности простых и сложных форм.</i>		1	1		1	
2.8	<i>Вариационная форма: общая характеристика и классификация. Вариации выдержанную мелодию. Фигурационные (орнаментальные) вариации.</i>		1	1		1	Защита ре- зультатов анализа му- зыкальной формы. Ин- дивидуаль- ные задания.
2.9	<i>Жанрово-характерные вариации.</i>		1	1		2	
2.10	<i>Двойные и многотемные вариации. Обращенные вариации. Вариантная форма.</i>		1	1		1	
2.11	<i>Рондо: общая характеристика и классификация. Рондо венских классиков.</i>		1	1		1	Лекция- дискуссия Защита ре- зультатов анализа му-
2.12	<i>Рондо в XIX и XX веках.</i>		1	1		2	

.							зыкальной формы. Ин- дивидуаль- ные задания.
2.13 .	<i>Сонатная форма: общая характеристика и классификация.</i> Классическая сонатная форма.		1	2		2	
2.14 .	Эволюция сонатной формы в XIX веке.		1	1		2	Самостоя- тельно под- готовленное сообщение
2.15 .	Разновидности сонатной формы. Рондо-соната.		1	1		1	Лекция- дискуссия
2.16 .	<i>Смешанные, свободные и контрастно-составные формы: определение, классификация, функциональная организация.</i> Смешанные и свободные формы.	5	2	1		2	Лекция- дискуссия Защита ре- зультатов анализа му- зыкальной формы. Ин- дивидуаль- ные задания.
2.17 .	Контрастно-составные формы.		1	1		1	
2.18 .	<i>Циклические инструментальные формы: определение, классификация.</i> Сонатно-симфонический цикл. Циклы сюитного типа.		1	1		1	
2.19 .	<i>Вокальные формы: слово и музыка.</i>		1	1		1	
2.20 .	<i>Оперные формы. Музыкально-хореографические формы балета</i>		1	2		1	
3.	ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ И ЖАНРОВ:Музыкальные жанры и формы Средневековья и Возрождения						
3.1.	<i>Музыкальные формы и жанры культовой монодии западноевропейского средневековья. Жанры и формы русского знаменного распева</i>		1	1		1	Сообщение на семинаре
3.2.	<i>Музыкальные формы западноевропейских светских жанров средневековья и Возрождения.</i>		1	1		2	
4.	ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ И ЖАНРОВ: Музыкальные формы эпохи барокко						
4.1.	<i>Общая характеристика и классификация музыкальных форм барокко</i>		1				Контроль- ный опрос
4.2.	Период типа развертывания и барочная одно- частная форма. Малые формы эпохи барокко. Барочные двухчастная, трехчастная и много- частная формы.		1	-		1	Лекция- дискуссия Защита ре- зультатов анализа му- зыкальной формы. Ин- дивидуаль- ные задания.
4.3.	Составные формы и контрастно-составные формы эпохи барокко.		1	1		1	
4.4.	Вариации и хоральные обработки.		1	1		1	
4.5.	Куплетное рондо.		1	1		1	

4.6.	Концертная форма.		2	1		1	
4.7.	Старинная и предклассическая сонатная форма		1	1		1	
4.8.	Вокально-инструментальные формы. Форма арии. Форма протестантского хора.		1	1		1	Лекция-дискуссия Контрольный опрос
4.9.	Циклические формы эпохи барокко: общая характеристика. Инструментальные циклы. Вокально-инструментальные циклы.		1	1		1	
5.	ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ И ЖАНРОВ: Музыкальные формы XX века		2	1		1	Сообщение на семинаре.
	Подготовка к экзамену					36	
	ИТОГО 144 ч.		40	32		36	

Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел Дисциплины		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интерактивные формы обучения
			Лекц.	Практ.	СРС	
1.	ВВЕДЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНУЮ ФОРМУ	4	1		10	Лекция-дискуссия
2.	КЛАССИКО-РОМАНТИЧЕСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ		3	2	50	Лекция-дискуссия
3.	МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЭПОХИ БАРОККО	5	3	2	33	Лекция-дискуссия
4.	МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ В МУЗЫКЕ XX ВЕКА		1		30	Лекция-дискуссия
	Итого		8	4	123	
	Подготовка к экзамену				9	
	Всего 144 ч.		8	4	132	

4.3.Содержание дисциплины

№ п/п	Раздел, тема дисциплины	Результаты обучения раздела
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНУЮ ФОРМУ		
1.1.	Понятие формы в музыке. Форма и содержание. Жанр и стиль. Определение музыкальной формы в работах Л. Мазеля, В. Цуккермана, И. Способина, В. Холоповой, В. За-	<i>Знать:</i> - теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка;

	дерацкого, Е. Ручьевской, Г. Заднепровской. Некоторые закономерности архитектоники музыкальных форм. Функционирование музыкального произведения в системе «историческая эпоха – стиль – жанр – форма». Определение музыкального стиля. Элементы, определяющие тот или иной музыкальный стиль. Классификация стилей. Определение музыкального жанра. Классификация музыкальных жанров по типам содержания, условиям исполнения и восприятия. Пересечение разных жанровых уровней в одном произведении. Обзор важнейших музыкальных жанров.	- общие законы формообразования; - жанры и стили оркестровой, инструментальной, вокальной музыки, направления и стили зарубежной и отечественной музыки; - функциональные основы музыкальных форм, законы музыкальной драматургии. <i>Уметь:</i> - рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; - применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками функционального анализа музыкального произведения.
1.2	Функциональные основы музыкальных форм. Музыкальная драматургия. Функции частей в музыкальной форме всех типов, независимо от конкретного вида. Логические функции. Драматургические функции. Композиционные функции частей музыкального произведения в форме. Связь функции того или иного построения в форме с характерными чертами в мелодии, гармонии и строении. Тип изложения музыкального материала. Четыре основных типа изложения: экспозиционный, развивающий, предыктовый, заключительный. Признаки экспозиционной функции; признаки срединной функции; признаки заключительной функции. Музыкальная драматургия. Специфические методы преломления в музыкальном искусстве понятий эпоса, лирики, драмы. Контраст и конфликт. Историческая связь между типами музыкальной драматургии и композиционными формами; отсутствие тождественности между музыкальной драматургией как процессуальной стороной музыки и композиционным уровнем художественного целого. Понятие музыкальной драматургии в инструментальной не программной и программной музыке; драматургия в вокальной и театральной музыке.	<i>Знать:</i> - определение мелодии, приемы мелодического развития, понятие о мелодической линии, виды мелодических кульминаций, местоположение кульминаций; - определение метра, виды метра, стопы, определение ритма, полиметрии, понятие о гемииоле, понятие о квадратности и неквадратности; - понятие о складе, типы складов (монодия, полифо-
1.3	Музыкальный язык и его структура Определение и характеристика музыкального языка и его элементов. Их формообразующая роль. Музыкально-языковые средства: метр, ритм, интонация, мелодия, гармония, фактура, динамика, артикуляция и т. д. Средства элементарные и комплексные. Система музыкально-языковых средств в европейской профессиональной музыке. Интонация. Критерии классификации интонаций. Понятие «интонационный словарь эпохи». Мелодия. Значение мелодии в музыке. Определение понятий «мелодия» различными музыковедами. Мелодическая основа тематизма в классических формах. Основные формы и разновидности мелоса. Историческая эволюция мелодического искусства. Ассоциативная природа	<i>Знать:</i> - определение мелодии, приемы мелодического развития, понятие о мелодической линии, виды мелодических кульминаций, местоположение кульминаций; - определение метра, виды метра, стопы, определение ритма, полиметрии, понятие о гемииоле, понятие о квадратности и неквадратности; - понятие о складе, типы складов (монодия, полифо-

	мелодии. Жанровые мелодические типы. Метр и ритм. Определение метра и ритма в широком и тесном значении. Понятия речевого и музыкального ритма. Мелодико-текстовый ритм. Принципы вокализации текста. Такты высшего порядка – «тяжелые» и «легкие» такты. Теория стоп. Ритмоформулы. Соответствие метроритма условиям определенного жанра. Фактура. Определение. Виды фактур. Гармония и тембр как составные части фактуры. Фактурный рисунок голосов: фигурации и дублировки. Фактурные функции голосов. Формообразующая роль фактуры. Фактура как показатель стиля эпохи или индивидуального стиля композитора, жанра произведения. Роль фактуры в создании изобразительных эффектов и драматургических контрастов. Планы, пласты и слои фактуры. Функциональная и фоническая стороны фактуры.	ния, гармония, гетерофония), понятие о фактуре, виды фактур, понятие о фигурации, виды фигураций; -определение музыкальной темы, тематизма, тематического материала, понятие об общих формах движения, -виды тематического развития, -определения мотива, фразы, цезуры, признаки цезуры, -масштабно-тематические структуры. <i>Уметь:</i> - при анализе музыкальных произведений определять приемы мелодического развития, местоположение кульминации и средства ее достижения, признаки согласования и противоречия мотива с тактом, особые метроритмические эффекты, признаки тяжелых и легких тактов, квадратные и неквадратные структуры, выразительное значение ритмических рисунков, формообразующие и колористические приемы гармонии, тип фактуры, функции голосов фактуры, виды фигураций, виды цезур, границы мотивов, фраз, виды тематического развития, масштабнотематические структуры. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - методами анализа мелодии, ритма, тематизма, гармонического и фактурного плана, масштабнотематических структур музыкального произведения.
1.4 .	Музыкальный синтаксис. Музыкальная тема и принципы тематического развития. Масштабно-тематические структуры Тема, мотив, фраза. Определение темы в трудах различных музыковедов (Л.Мазель, В.Бобровский, Е.Ручьевская, В. Валькова). Виды тематизма. Виды тематического развития. Композиционные процессы в теме (int). Тематическое ядро. Фраза, мотив, субмотив. Возможность воплощения в мотиве черт того или иного жанра. Мотивный состав темы. Разновидности темы. Гармоническая законченность темы. Особенности темы в гомофонно-гармонической и полифонической музыке. Понятия «лейтмотив», «монотематизм», «рассредоточенный тематизм». Принципы тематического развития. Тематическая работа. Приемы преобразования темы. Тематизм. Масштабно-тематические структуры. Виды масштабнотематических структур.	
Раздел 2. КЛАССИКО-РОМАНТИЧЕСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ		

2.1	Общая классификация музыкальных форм (от средневековья до XX века). Классификация классико-романтических инструментальных форм История учений о музыкальной форме в трудах ведущих музыковедов немецкой, французской и русской школ. Влияние на теорию музыкальной формы античного учения о риторике и барочного – о музыкальной риторике. Формирование самостоятельной науки о музыкальной форме в трудах ученых XVIII века. Первые общие систематики гомофонных форм на рубеже XVIII-XIX вв. Вклад в теорию музыкальной формы русских ученых. Теория музыкальных форм в советском теоретическом музыкознании. Обобщенная классификация музыкальных форм. Классификация классико-романтических инструментальных форм. Их историческое значение как структур чистой, абсолютной музыки указанных эпох. Устойчивость их принципов и конкретных структур. Основы классических музыкальных форм. Взгляды на классификацию музыкальных форм классико-романтической эпохи представителями немецкой, французской и советской музыковедческих школ.	<i>Знать:</i> - жанры и стили инструментальной, вокальной и театральной музыки, направления и стили зарубежной и отечественной музыки. <i>Уметь:</i> - рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения.
2.2	Период Период как наименьшая из возможных гомофонная форма. Применение периода. Основная функция периода. Метрический восьмитакт как типичное строение периода, сложившееся в песенно-танцевальных жанрах. Признаки границ периода. Классификация видов периода по структурному, тематическому, метрическому, тонально-гармоническому признакам, по степени тематической развитости, по взаимодействию с другими формами. Виды простого периода. Период повторного строения. Период вариантно-повторного строения. Период секвентно-повторного строения. Период неповторного строения. Повторенный период. Период единого строения. Период однотональный и модулирующий. Квадратные и неквадратные периоды, органическая и неорганическая неквадратность. Период с расширением. Период с дополнением. Сложный (двойной) период и его отличия от простого. Протяженность периода. Применение периода.	<i>Знать:</i> -определения периода, предложения, виды простого периода, сложный период; -нормативное строение периода, типы каденций, структурные разновидности периодов, приемы нарушения квадратной основы периода. <i>Уметь:</i> - анализировать форму периода, рассматривая жанровые и стилистические особенности тематизма, границы периода, разновидность периода; границы предложений, тематическое строение предложений, масштабно-тематическую структуру предложений, тонально-гармоническое строение предложений. <i>Владеть:</i> - навыками анализа формы периода.
2.3	Простые («песенные») формы. Простая двухчастная форма. Простая трехчастная форма Простая двухчастная форма. Применение простой	<i>Знать:</i> -определение простой двухчастной и простой трехчаст-

	двухчастной формы. Зависимость от бытовых жанров. Общие свойства простой двухчастной формы. Две разновидности простой двухчастной формы. Двухчастная репризная форма. Двухчастная безрепризная форма: контрастная и развивающая. Простая трехчастная форма. Сфера применения. Различная протяженность – от миниатюры до симфонического произведения или части цикла. Логические достоинства формы. Классификация простой трехчастной. Существование особого смешанного типа середин, содержащих и развитие предыдущего музыкального материала, и контрастную тему. Структура разделов. Виды реприз. Возможность вступления и коды.	ной формы, отличия протой трехчастной от двухчастной репризной формы, область применения и общие свойства простых форм, - основные виды простой двухчастной и простой трехчастной формы, особенности строения и тематическое содержание частей, гармоническое завершение частей, основные виды реприз трехчастной формы. <i>Уметь:</i> - анализировать простые двухчастные и простые трехчастные формы, рассматривая границы частей и их структуру, тонально-гармоническое строение, тематический материал. <i>Владеть:</i> - навыками анализа простых (песенных) форм.
2.4.	Сложные (составные) формы: общая характеристика. Сложная трехчастная форма Определение. Сложная (или составная) музыкальная форма. Основные виды. Менее распространенные разновидности. Область применения весьма широкая. Определение. Наличие тематического контраста в форме, построение средней части на новой теме. Сфера применения. Происхождение сложной трехчастной формы. Более бытовой характер музыки и меньший инструментальный состав в средней части, участие трио инструментов – 2 гобоя и фагот. Варианты структуры первой части. Классификация видов сложной трехчастной формы по типу II части: 1) с трио; 2) с эпизодом. Признаки трио. Признаки эпизода. Применение сложной трехчастной формы с трио в танцевальной музыке и скерцо сонат, симфоний. Применение сложной трехчастной формы с эпизодом в медленных частях сонат и симфоний. Серединный тип изложения в эпизоде. Наличие связующих разделов от срединной части к репризе. Виды реприз. Наличие коды в медленных частях и отдельных пьесах. Постепенное стирание существенных различий между трио и эпизодом в XIX и XX веках. Виды реприз. Возможность коды.	<i>Знать:</i> - определение сложной трехчастной и сложной двухчастной формы, концентрической формы; типологические признаки сложной трехчастной и сложной двухчастной формы; происхождение сложной трехчастной формы, способы образования и строение разновидностей простых, сложных и рондообразных форм; область применения сложной трехчастной формы с трио и формы с эпизодом, происхождение термина «трио», отличительные признаки трио и эпизода; виды реприз, проявления принципа концентричности. <i>Уметь:</i> - применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений; - выполнять теоретический и
2.5.	Сложная двухчастная форма. Форма Adagio Определение. Значительно меньшая распространенность сложной двухчастной по сравнению со сложной трехчастной формой. Сфера применения –	

	преимущественно музыка с текстом. Примеры сложной двухчастной формы в инструментальной музыке. Связь сложной двухчастной формы с непрерывностью действия в опере и сквозным развитием в романсах. Два варианта формы: 1 часть – самостоятельная форма, 2 часть неоформлена по структуре и наоборот.	исполнительский анализ музыкального произведения; - анализировать сложную трехчастную, сложную двухчастную, концентрическую форму, разновидности простых и сложных форм, рассматривая тип формы, границы между частями, строение частей, пропорции формы, тональный план, тематическое содержание коды; отличать разновидности простых, сложных и рондообразных форм.
2.6.	Зеркально-симметричные формы. Концентрическая форма Принцип зеркальной симметрии в музыкальной форме. Концентрическая и обрамленная формы. Отличие обрамления от вступления и репризы. Преобладающее значение центрального раздела. Пропорции обрамленной формы. Художественные возможности обрамленной формы. Концентрические формы и концентричность как принцип. Собственно концентрическая форма и ее типологические принципы. Большая архитектурная законченность при большом количестве тем. Действие концентрического принципа в музыке И. С. Баха, его утверждение в музыкальных произведениях XIX века, обращение к нему в программных пьесах импрессионистов, распространение концентрических форм у композиторов XX века.	<i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками анализа сложных, концентрических форм и их разновидностей; - развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению.
2.7.	Разновидности простых и сложных форм Промежуточные формы или простые и составные многочастные формы. Многообразие музыкальных форм в практике сочинения музыки. Отбор и описание наиболее важных и распространенных форм в теории музыки. Естественность несовпадения разнообразных индивидуальных случаев с отобранными теорией типовыми явлениями. Понятие промежуточных форм. Образование разновидностей простых и сложных форм путем наращивания разделов. Классификация. Трехпятичастная, простая и сложная формы. Двойная трехчастная простая и сложная формы. Трехсемичастная и тройная трехчастная формы. Двойная двухчастная форма. Сложная трехчастная форма с двумя трио. Рондообразные формы: классификация. Сложная и простая трехчастная форма с припевом. Рефренные формы.	

2.8.	Вариационная форма: общая характеристика и классификация. Фигурационные (орнаментальные) вариации. Вариации выдержанную мелодию Вариационность как один из древнейших и распространенных методов тематического развития. Применение вариационного метода в различных формах. Варьирование (вариационный метод развития) – видоизмененный повтор одной и той же музыкальной мысли. Тема с вариациями как самостоятельная форма, определение. Возможность введение вступления и коды. Число вариаций. Возможность рассмотрения вариационного цикла как жанра. Характеристика темы. Применение вариационной формы. Разновидности вариационной формы. Классификация вариационных форм. Классические, строгие, орнаментальные или фигурационные вариации. Качественно новый этап в развитии этой формы. Преемственность со старинными вариациями – неизменность структуры темы. Их применение у венских классиков, также у русских композиторов 1-й половины XIX века. Характер темы. Моменты стабильности в вариациях. Приемы вариационных изменений. Приемы объединения вариационной формы. Диминуция. Возможность код с расширениями и дополнениями. Вариации на сопрано остинато. Преимущественное значение в русской музыке, начиная от Глинки («глинкинские вариации»); связь с народно-национальной направленностью творчества. Тема – песенная мелодия. Особенности варьирования.	<i>Знать:</i> - принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа; - классификацию вариационных форм, -определения вариационного метода развития, вариационной формы, вариаций на basso ostinato, вариаций на soprano ostinato, строгих вариации, свободных вариаций, много-темных вариаций; - принципов орнаментального, характерного, свободного варьирования; - приемов варьирования в вариациях на soprano ostinato, приемы варьирования в фигурационных вариациях, моменты стабильности в фигурационных вариациях, приемыобъединения вариаций, приемы варьирования в свободных (характерных) вариациях, принципы строения двойных вариаций. <i>Уметь:</i>
2.9.	Жанрово-характерные вариации Свободные (жанрово-характерные) вариации. Возникновение, распространение, применение. Особенности и приемы свободного варьирования. Свободная вариация как относительно самостоятельная пьеса, интонационно связанная с темой, а не видоизмененное воспроизведение темы как целого. Основные черты свободных (жанрово-характерных) вариаций.Характерные вариации – неповторимость облика каждой вариации; жанровые вариации – проявление признаков разных жанров. Два романтических устремления формы: 1) характерность, контрастная сопоставимость, которая может привести к сюитной цикличности; 2) выход в стихию разноточности, симфонизация формы, стихия драматической, порой конфликтной событийности. Три решения формы в ходе ее развития.	- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; - различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; - рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; - выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;
2.10.	Двойные и многотемные вариации. Обращенные вариации. Вариантная форма Многотемные вариации: двойные и тройные вариации. Два типа двойных (или многотемных) вариаций: 1) вариации с совместным экспонированием тем («гайдовский» тип вариаций); 2) вариации с раздель-	- анализировать вариационную форму, рассматривая: тип вариаций, границы темы и вариаций, тему, каждую вариацию с точки зрения:

	ным экспонированием тем («глинкийский» тип вариаций). Область применения многотемных вариаций. Тройные вариации. Редкие примеры вариаций с большим количеством тем. Вариантная форма, определение. Вариантное превращение темы.	метода варьирования, ее соотношения с темой, способы объединения вариаций в группы, средства контрастирования между вариациями, приемы завершения вариационной формы. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками анализа вариационной формы и способов варьирования.
2.11.	Рондо: общая характеристика и классификация. Рондо венских классиков Рондо как жанр. Рондо как форма. Происхождение рондо (rondeau-круг). Основная черта – бесконфликтность высказывания основной идеи. Тональная закономерность. Возможность связки, коды и вступления. Применение в пьесах и частях под названием «рондо» не только формы рондо, но и рондо-сонаты, двойной трехчастной формы, трехчастной формы с припевом. Преимущественное применение формы рондо в жанре рондо, но использование ее также и в музыке иного склада, например, в медленных частях циклов. Основные исторические этапы развития формы рондо. Рондо венских классиков. Упорядочение всех параметров формы рондо, насыщение новым содержанием, соответствующим новой классицистской эстетике. Стремление к сквозному развитию и преодолению разобщенности формы. Тональная закономерность классического рондо. Наличие связок между частями рондо, нехарактерность вступлений. Область применения. Рефрен: характер тематизма, тональность, структура. Эпизоды: тип контраста с рефреном, особенности тематического материала, структура, тональный план. Усиление взаимодействия частей за счет введения связующих разделов, особенно от эпизодов к рефрену и коды, синтезирующей материал рефрена и эпизодов. Характер связок. «Ложный рефрен». Коды. Отличия формы пятичастного рондо (АВАСА) от сложной трехчастной формы с сокращенной репризой (аваса) и от сложной трехчастной с двумя трио.	<i>Знать:</i> -понятия рондо как жанр, рондо как форма, рефрен, эпизод; область применения, тональная закономерность формы рондо, исторические типы рондо; типологические признаки классического и послеклассического рондо. <i>Уметь:</i> - применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; - различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; - рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; - анализировать форму рондо, рассматривая тип формы, границы между темами, тональный план формы, строе-

2.12.	Рондо в XIX и XX веках Послеклассическое, свободное рондо. Послебетховенское рондо. Рондо романтиков. Продолжение развития тенденций, заложенных в эпоху классицизма. Индивидуализация форм, яркость и неповторимость содержания - влияние новой романтической эстетики.2 тенденции: 1) центробежная – усиление роли эпизодов и уменьшение роли рефрена; значительная внутренняя расчлененность формы, обилие тем-образов, сюитность; 2) центростремительная– увеличение роли рефрена и уменьшение роли эпизодов; связность и монолитность формы, ярко выраженная динамика сквозного развития.	ние каждой темы, все проведения рефрена, эпизоды в сравнении между собой, связующие построения, тематическое содержание коды; - выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения в форме рондо, применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками анализа формы рондо.
2.13.	Сонатная форма: общая характеристика и классификация. Классическая сонатная форма Сонатная форма как наиболее сложная и богатая по выразительным возможностям форма инструментальной музыки: воплощение процесса развития, качественное изменение образов; отражение в особенностях формы общих законов мышления; широта разного диапазона. Истоки сонатной формы. Четыре основных признака сонатной формы. Терминология: «соната», «сонатное allegro», «сонатность», «партия», «тема». Классификация разновидностей сонатной формы.Классические образцы, созданные венскими симфонистами; XIX–XX в. - эволюция формы. Модификации в современной музыке. Применение.Общие положения. Зрелая сонатная форма как эстетическое совершенство и высшее достижение эпохи «венского классицизма». Два основных типа драматургии в сонатной форме венских классиков. Характерные признаки альтернативного типа. Характерные признаки диалектического типа драматургии. Строение сонатной формы, ее важнейшие черты, сложившиеся у венских классиков и продолженные последующими композиторами. Вступление. Типы вступлений. Экспозиция: строение и тональный план.Разработка: музыкальный материал и особенности его развития, приемы разработки, образная трансформация, тональные планы, «разработанная экспозиция, структура, эпизод в раз-	<i>Знать:</i> - различие терминов «сонатная форма», «сонатное allegro», «соната»; область применения сонатной формы; - основные разделы сонатной формы; темповое соотношение вступления и экспозиции, типы вступлений; - определения «экспозиция», «партия», «тема»; назначение ГП, ее тематическое строение; назначение СП, разграничение понятий «связующая партия» и «промежуточная тема», признаки отличия промежуточной темы от побочной темы; назначение ПП, определение «производный контраст», тональность ПП по отношению к тональности ГП, особенности развития, признаки сдвига или перелома в ПП; назначение ЗП, признаки определения ЗП; - определение «разработка»,

	работке, предыкт. Реприза: строение, тональный план, основные виды реприз, особые виды реприз.Кода.	общее строение разработки, признаки смены разделов в разработке, приемы тематического развития в разработке, приемы тонально-гармонического развития в разработке, «эпизод», «эпизодическая тема», «предыкт», ложная реприза; - назначение репризы, тональные изменения в СП, ПП в репризе (в сравнении с экспозицией), «неполная реприза», «зеркальная реприза»; назначение коды, строение развитых код; -разновидности сонатной формы, особенности строения сонатной формы без разработки и сонатной формы с эпизодом, тональное соотношение ГП и ПП в оркестровой и сольной экспозиции классического концерта, местоположение каденции в концерте;
2.14.	Эволюция сонатной формы в XIX-XX веках Эволюция сонатной формы в XIX веке, обусловленная новой эстетикой, повлиявшей на характер музыкального языка. Смена прообразов музыкальной композиции в XX веке. Две противоположные тенденции к беспрограммности и программности. Индивидуальные прочтения сонатной формы в творчестве Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана, И. Брамса, А. Бородина, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Шостакович. Ослабление динамического сопряжения в метрической и эпической сонатной форме. Усиление динамического сопряжения в драматических сонатных формах. Нарушение тематического фактора. Нарушение традиционных классических тональных соотношений. Конструктивные изменения.	- определение формы «рондо-соната», признаков рондо и признаков сонаты в ней, структурных особенностей рондо-сонаты и ее применения. <i>Уметь:</i> - анализировать сонатную форму, рассматривая границы и структуру ее основных разделов, тематизм, тональный план, гармоническое строение; этапы развития сонатной формы и способы разработки тематизма, особенности реприза и ее отличие от экспозиции.
2.15.	Разновидности сонатной формы. Рондо-соната Сонатная форма без разработки: характерные черты, применение. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки: строение: местоположение эпизода, область применения. Жанр-форма классического концерта. Характерные черты: строение, тональный план, особенности каденции. Рондо-соната. Устойчиво повторяющееся сочетание признаков рондо и сонаты. Двойное определение рондо-сонаты. Разновидности. Черты рондо. Черты сонаты. Отличия от сонаты. Применение. Двойное название частей рондо-сонаты. Большая распространенность	<i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - методами и навыками кри-

	форм с эпизодом.	тического анализа музыкальных произведений и событий; - развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; - навыками анализа сонатной формы классикоромантической эпохи и ее разновидностей.
2.16.	Смешанные, свободные и контрастно-составные формы: определение, классификация, функциональная организация. Смешанные и свободные формы Интенсивное создание смешанных и свободных форм в XIX веке. Тенденция к открыто-сюжетному и необратимому драматургическому развитию. Общие черты специфических форм XIX века. Основные типы смешанных и свободных форм: модифицированные сонатные; смешанные сонатно-циклические формы; смешанные сонатно-вариационные формы. Формирование, распространение, применение. Смешанные формы. Сочетание сонатной и циклической форм. Стремление, с одной стороны, к конкретности и полноте воплощения различных характерных, ярко контрастирующих между собой образов, с другой, к единству, цельности композиции, к непрерывности развития приводит к появлению произведений, совмещающих в себе черты сонатного цикла и одночастной сонатной формы. Роль и место медленной части. Сочетание сонатности и вариационности. Варьирование различных разделов сонатной формы и их контраст. Принцип монотематизма. Свободные формы. Несистемные свободные формы. Применение в жанрах поэмы, рапсодии, фантазии. Импровизационность.	<i>Знать:</i> - принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа; - теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка; - законы формообразования; - определение и применение свободных, смешанных и контрастно-составных форм, их классификацию и общие специфические черты, средства объединения частей контрастно-составных форм. <i>Уметь:</i> - применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; - различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;
2.17.	Контрастно-составные формы Определение. Истоки и развитие в музыке эпохи барокко. Применение в оперных и балетных номерах в частях ораторий и мессе, в инструментальных фантазиях, в смешанных формах XIX века. Сочетание в контрастно-составной форме структурно строгих и свободных разделов. Огромное разнообразие строения. Место в систематике композиционных структур. Родство с циклическими и с одночастными. Количество частей контрастно-составной формы и их неравноправие. Принципы объединения и возможность репризы тематической, фактурной, темповой. Классификация контрастно-составных форм по количеству частей и наличию или отсутствию репризы.	- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; - анализировать свободные и смешанные романтические формы, определяя функции и структуру разделов, признаки типовых форм. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом

		музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; - навыками анализа смешанных, свободных и контрастно-составных форм.
2.18.	Циклические инструментальные формы: определение, классификация. Сонатно-симфонический цикл. Циклы сюитного типа Определение циклической формы. Самостоятельность частей, что позволяет исполнять их по отдельности. Отличие от сборника пьес. Классификация. Меньшая целостность и объединенность сквозным развитием, меньшая регламентация количества частей в сюите, большее единство композиции и регламентация частей в сонатно-симфоническом цикле. Сонатно-симфонический цикл. Применение в симфонии, сонате, концерте, камерных ансамблях. Эволюция содержания сонатно-симфонического цикла. Два вида четырехчастного цикла. Типичный характер и формы частей цикла. Тональные закономерности. Глубина содержания, сложность и диалектичность развития, цельность композиции. Усиление тематических и образных связей в цикле XIX–XX вв.: использование принципа лейтмотивности; использование тем предыдущих частей в финале. В произведениях эпического характера принцип контраста-сопоставления. Циклы сюитного типа. «Новая сюита». Программность большинства сюит, составление сюит из музыки к балету, спектаклю. Появление новой сюиты в XIX веке и продолжение в XX веке. Сюита первой половины XVIII века: серенады, дивертисменты, кассации. Новая сюита XIX–XX веков. Широкие жанровые связи, влияние программности. Сюиты миниатюр. Сюиты, приближающиеся к сонатно-симфоническому циклу. Сюиты из опер, балетов, кинофильмов, музыки к драматическим спектаклям. Сюита, основанная на фольклорном материале.	<i>Знать:</i> - основные виды циклических форм в инструментальной музыке; - определение формы сюиты, виды сюит и их строение, характеристику частей сюиты, отличия новой сюиты от старинной; черты новой сюиты на примере конкретных произведений из курса зарубежной и отечественной музыки; - основные виды сонатно-симфонического цикла, строение частей и их тональные и темповые отношения в сонатно-симфоническом цикле; приемы объединения частей в сонатно-симфоническом цикле. <i>Уметь:</i> - применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; - рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; - анализировать циклические формы, рассматривая количество и особенности частей их жанровые связи, программный замысел сюиты, средства объединения частей, интонационное родство тем. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой;

		кой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; - развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; - навыками анализа циклических форм классико-романтической эпохи.
2.19.	Вокальные формы: слово и музыка. Вокальный цикл Специфика вокальных форм – влияние на музыку выразительности и структуры текста. Влияние текста на общий эмоциональный характер произведения, подчеркивание музыкой смысла отдельных слов, влияние строфики текста на членение музыкальной формы, влияние ритмики, стоп стиха на метроритм музыки. Необходимость и возможность более индивидуального построения музыкальной формы. Общие особенности вокальных форм. Особенности использования в вокальной музыке отдельных типовых музыкальных форм. Собственно вокальные формы, специфичные именно для вокальных жанров: куплетная, куплетно-вариационная и куплетно-вариантная, строфическая, запевно-припевная, рефренная, многочастная репризная и сквозная, смешанные модулирующие формы. Рассмотрение особенностей классифицированных форм. Понятие о вокальном цикле. Типы вокальных циклов. Сюжетный и бессюжетный, одноплановый и многоплановый вокальные циклы. Тематика вокального цикла. Драматургические функции частей, сквозное развитие вокального цикла. Объединение частей вокального цикла.	<i>Знать:</i> - формы вокальной музыки, определения «стопа», «строка», «строфа», «куплетная форма», «куплет», «запев», «припев», «строфическая форма», «куплетно-вариационная форма», «куплетно-вариантная форма», «сквозная форма»; - признаки вариантности, отличие вариантного развития от вариационного; - основные виды сквозных форм; - определение вокального цикла и его виды. <i>Уметь:</i> - анализировать вокальные формы и вокальные циклы, рассматривая жанр литературно-поэтического и музыкального произведения, тип вокальной формы, границы

		частей и разделов, структуру поэтического текста и его изменения в музыкальном произведении, выразительные и изобразительные детали вокальной партии и инструментального сопровождения в связи со словом. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; - навыками анализа вокальных форм.
2.20.	Оперные формы. Музыкально-хореографические формы балета Особенности оперных форм – влияние на музыку не только текста, но и сценического действия. Применение в опере малых вокальных форм типа песни, романса, всевозможная танцевальная музыка, крупные инструментальные формы (увертюра, антракты), любые формы и жанры (арии, хоры), встречающиеся в ораториях и кантатах. Подчинение их закономерностям оперной драматургии, оперной формы. Жанровые виды опер, сложившиеся на протяжении истории ее развития. Общие вопросы оперной композиции. Основные типы опер по их структуре. Разграничение опер по типу драматургии. Уровни композиционной организации оперы. Сюжет и либретто. Драматургия, соотношение непрерывности и расчлененности на отдельные законченные номера. Роль оркестра, функции оркестра. «Отстраняющие эпизоды». Музыкально-хореографические формы балета. Балет как вид искусства, эстетика, контрапункт музыки и хореографии. Жанрово-историческая типология балетов. Идея, драматургия балетного спектакля. Структура балетного спектакля. Масштабные уровни. Классические музыкально-танцевальные формы академического балета. Музыка и хореография в симфонической балетной драме и хореодраме XX века.	<i>Знать:</i> -общие закономерности драмы в опере, типы музыкальной композиции опер, жанровые разновидности опер, музыкальные принципы организации оперы; - составляющие оперного спектакля: виды сольных номеров и их структура, типы ансамблей, роль хора в драматургии оперы, исполнительские хоровые составы, инструментальные эпизоды в опере, роль оркестра в опере; - музыкально-хореографические формы балета, особенности синтеза музыки и хореографии, структуру балетного спектакля, классические музыкально-танцевальные формы. <i>Уметь:</i> - анализировать отдельные оперные и балетные сцены, рассматривая тональный план, специфику композиционной структуры всей сцены, тематизм, строение составляющих сольных, ансамблевых, хоро-

		вых, танцевальных номеров, роль оркестра. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; - навыками анализа оперных и хореографических форм.
Раздел 3. ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ И ЖАНРОВ		
3.1	Музыкальные формы и жанры культовой монодии западноевропейского средневековья. Жанры и формы русского знаменного распева Григорианский хорал как основная жанр-форма культовой средневековой монодии. Происхождение григорианского хорала. Религиозные и эстетические принципы. Модальная ладовая основа. Ритмика. Текст-музыкальная форма. Музыкальное оформление крупных форм конкретных служб католической церкви. Составные элементы крупных богослужебных форм – малые литургические формы. Этические и эстетические принципы древнерусского церковного пения и его основной формы – знаменного распева. Своеобразие черт русской монодии. Три исторических этапа монодического русского знаменного распева. Средства музыкального языка знаменного распева. Общие композиционные свойства. Крюковая нотация. Типология музыкальных жанров православных церковных служб. Литургия и ее разновидности. Жанры обобщенные и конкретно-текстовые. Текст-музыкальные формы. Циклы песнопений.	<i>Знать:</i> - теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка; - законы формообразования; - жанры и стили оркестровой, инструментальной, вокальной музыки, направления и стили зарубежной и отечественной музыки. <i>Уметь:</i> - применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;
3.2	Музыкальные формы западноевропейских светских жанров средневековья и Возрождения. Разнообразие песенно-танцевальных жанров народной и рыцарской средневековой культуры. Менестрельные жанры и их особенности. Виды форм. Стабилизация музыкальных структур по мере образования творческих школ, приближения к музыкальному профессионализму и развитию нотной фиксации. Культура миннезингеров. Тематика творчества миннезингеров. Основные жанры музыки миннезингеров. Культура мейстерзингеров. Строгая иерархия по профессиональному уровню. Напевы песен мейстерзингеров назывались и их тематика. Мейстерзанг как строго канонизированная монодическая культура, воплощавшую установки средневековья в эпоху Возрождения. Форма	- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; - анализировать музыкальную форму. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных

	песен мейстерзингеров. Значение формы бар в истории музыки. Строение и особенности формы бар. Придворно-рыцарская, аристократическая культура XIV-XV вв. Развитие в ней жанров рондо, баллады, виреле, баллады, эстампы, лэ. Установки эпохи Ars nova. Тематика. Особенности многоголосия и ритмической системы. Текст-музыкальные формы. Ведущие авторы, разработавшие указанные жанры-формы. Характер сочетания поэтического и музыкального начал в музыкально-текстовых формах европейского многоголосия XIV-XV вв. Музыкальный мадригал. Композиция мадригала XVI – начала XVII вв. в общей классификации музыкальных форм. Мадригал, связанный со светской фроттолой. Мадригал, связанный с духовным мотетом. Мадригалы Монтеверди. Система музыкально-риторических фигур, сформированная в мадригалах, классификация фигур. Виды музыкальных форм в мадригалах, основанных на гомофонном принципе организации. Полифонические виды форм.	произведений и событий; - развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению.
Раздел 4. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЭПОХИ БАРОККО		
4.1	Общая характеристика и классификация музыкальных форм барокко Эпоха барокко и признаки переходного периода в музыкальном искусстве. Сближение светской и церковной музыки. Выработка универсального музыкального языка: теория аффектов, музыкальная риторика. Становление тематизма как носителя образности. Рождение новых жанров: опера, оратория, кантата, концерт, фуга. Совершенствование технологии изготовления музыкальных инструментов. Формирование оркестра. Расцвет инструментальной музыки и разнообразие ее жанров: концерт, соната (церковная и камерная), сюита и партита, фуга, прелюдия, токката, фантазия, инвенция, увертюра. Соотношение жанра и формы. Новые принципы музыкальной формы эпохи барокко как результат нового мировосприятия. Принцип многообразия в единстве. Одноаффектность в музыкальной форме. Принцип развертывания как основа многих форм. Классификация музыкальных форм эпохи барокко. Полифонические формы: фуга, ричеркар, инвенция, канон. Неполифонические (условно – гомофонные) формы.	<i>Знать:</i> - жанры инструментальной, вокально-хоровой и театральной музыки, эпохи барокко, классификацию музыкальных форм эпохи барокко; - общие принципы музыкального формообразования эпохи барокко. <i>Уметь:</i> - рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения.
4.2	Период типа развертывания и барочная одночастная форма. Малые формы эпохи барокко. Барочные двухчастная, трехчастная и многочастная формы Структурные типы оформления начальной мысли в музыке барокко. Освоение структуры периода в XVII веке; тяготение к симметрии. Период типа развертывания, его	<i>Знать:</i> - определение периода типа развертывания, старинной двухчастной, трехчастной формы, область их применения, особенности строения

	структурные и гармонические характеристики. Область применения периода типа развертывания. Специфика воплощения структуры периода типа развертывания в одночастной форме сквозного развертывания произведений импровизационно-фантазийного типа (прелюдия, фантазия, токката). Классификация барочной двухчастной формы. Старинная двухчастная форма типа развертывания и ее признаки. Сфера применения старинной двухчастной формы. Старинная двухчастная форма как предшественница старинной и классической сонатной формы, а также классических простых форм. Двухчастная форма, сочетающая принципы развертывания и песни. Двухчастная форма, сочетающая принципы развертывания и фуги. Барочная трехчастная форма. Классификация. Область применения. Барочная многочастная форма. Строение и сфера применения.	частей; - классификацию составных (сложных) и контрастно-составных форм эпохи барокко, область их применения и структуру частей; - классификацию видов старинных вариаций, определение формы вариаций на bassoostinato, связь этой формы с жанрами чаконны и пасскалли, способы полифонического варьирования, методы создания обработок хорала; - определение куплетного рондо и его типологические признаки, особенности рондо французских клавесинистов и Ф.Э. Баха; - жанры и стили оркестровой, инструментальной, вокальной музыки эпохи барокко. <i>Уметь:</i> - анализировать малые и крупные старинные формы, рассматривая границы разделов, строение, каденции, тональный план, тематическое содержание, тонально-гармоническое развитие; - применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; - различать при анализе музыкального произведения эпохи барокко общие и частные закономерности его построения и развития; - рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования
4.3	Составные (сложные) формы и контрастно-составные формы эпохи барокко Принцип объединения относительно самостоятельных частей. Однородные и контрастно-составные виды форм. Близость составным (сложным) формам классического типа: сходство и отличия. Составная (сложная) трехчастная форма da capo. Область применения. Циклические последования танцев как прообраз сложной трехчастной формы с трио. Устойчивые формы всех танцев. Контраст между танцами. Составная двухчастная форма. Ее распространение в музыке французских клавесинистов. Принципы формообразования. Контрастно-составные формы (или многочастные составные формы). Сфера применения. Соединение в контрастно-составной форме гомофонных и полифонических разделов, в том числе и фуги. Классификация контрастно-составных форм барокко.	<i>Уметь:</i> - анализировать малые и крупные старинные формы, рассматривая границы разделов, строение, каденции, тональный план, тематическое содержание, тонально-гармоническое развитие; - применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; - различать при анализе музыкального произведения эпохи барокко общие и частные закономерности его построения и развития; - рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования
4.4	Вариации и хоральные обработки Вариационный принцип развития и вариационная форма. Типы вариаций. Вариации на bassoostinato и их распространенность в музыке XVII-XVIII веков, отсутствие примеров в творчестве венских классиков, редкое применение в XIX веке, возрождение в XX веке. Связь этой формы с жанрами пасскалли, чаконны; возвышенный, скорбный характер музыки. Два основных типа вариаций на basso ostinato: гармонический, полифонический, в частности фигурационно-полифонический. Особенности вариаций на basso ostinato. Темавариаций. Особенности варьирования. Композиция целого. Хоральные обработки. Вариационная природа в основе хоральной обработки, зависимость ее от хоральной мелодии. Классификация.	- различать при анализе музыкального произведения эпохи барокко общие и частные закономерности его построения и развития; - рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования
4.5	Куплетное рондо	- навыками использования

.	Куплетное рондо, характерное для музыки конца XVII–XVIII века. Область применения. Рондо французских клавесинистов. Признаки, отвечающие галантному стилю. Структура куплетного рондо. Основная тема-рефрен. Эпизоды (куплеты). Тональный план. Рондо И.С. Баха. Рондо Ф.Э. Баха: Основные особенности. Сравнение с куплетным и клаввическим рондо. Примеры.	музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками анализа музыкальных форм эпохи барокко.
4.6	Концертная форма Концертная форма – наиболее крупная неполифоническая форма эпохи барокко. Гомофонный, гомофонно-полифонический склад концертной формы. Основной принцип сложения формы. Принципы концертной формы как воплощение эстетики барокко. Варианты названия формы, отражающие разный подход к ее определению. Применение концертной формы. Композиционно-драматургическая суть концертной формы. Свободная интерпретация композиторами общего типа структуры. Два типа концертной формы по классификации Ю. Холопова. Альтернативный тип концертной формы. Разработочный тип концертной формы. Тема (ритурнель). Разнообразные структурные варианты ритурнеля. Интермедия (эпизод). Возможность следования двух интермедий подряд. Группировка частей и форма второго плана.	<i>Знать:</i> - определения: «старинная концертная форма», «интермедия»; - принципы организации формы в целом; - область применения. <i>Уметь:</i> - анализировать старинную концертную форму, рассматривая количество частей, границы проведения темы и интермедий, тональный план формы, главную тему и ее последующие проведения, интермедии; - применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; - различать при анализе музыкального произведения эпохи барокко общие и частные закономерности его построения и развития; - рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками анализа музыкальных форм эпохи барокко.
4.7	Старинная и предклассическая сонатная форма Два исторических типа и два структурных вида ста-	<i>Знать:</i> - отличительные признаки

	ринной сонатной формы. Классификация барочной сонатной формы по числу тем. Сфера применения. Барочная сонатная форма типа развертывания. Ее генетическая связь с малыми формами. Область применения: сюитные танцы, части сонат, прелюдии, части сонат. Принцип структуры экспозиции. Развивающая часть. Особенности репризы. Структурные варианты сонатной формы типа развертывания. Предклассическая сонатная форма в творчестве Д. Скарлатти и других итальянских композиторов. Предвосхищение сонатной формы классического времени. Строе-ние основных разделов.	старинной сонатной формы от классической, область применения, классификацию, тональный план старинной сонатной двухчастной формы, особенности строения разделов. <i>Уметь:</i> - анализировать старинную сонатную форму, рассматривая тип формы, границы разделов и партий, тематические и тональные соотношения партий, их строение; - применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; - различать при анализе музыкального произведения эпохи барокко общие и частные закономерности его построения и развития; - рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками анализа музыкальных форм эпохи барокко.
4.8	Вокально-инструментальные формы. Форма арии Ария с ритурнелем как отличительный тип музыкальной формы эпохи барокко, оказавший значительное влияние на многие другие формы барокко и классицизма. Структурная схема арии с ритурнелем. Разновидности арии с ритурнелем. «Арии с девизом» («Devise-Arie»). Функция инструментального ритурнеля в ней. Широкое распространение типа арии da capo. Виды барочных инструментально-вокальных форм с ритурнелем и их характеристика. Критерий разграничения видов. Тип изложения ритурнеля. Ария da capo как прообраз сложной трехчастной формы с эпизодом. Вариантность строения ее	<i>Знать:</i> - виды барочных вокально-инструментальных форм с ритурнелем, определение и разновидности арии с ритурнелем, особенности строения и область применения; - определение формы протестнатского хора, ее применение, соотношение слова и музыки. <i>Уметь:</i>

	разделов, зависимость от строфики текста. Особенность формы, связанная с повторением речитативов. Певческая практика и ее воздействие на форму. Формы протестантского хора. Слово и музыка в протестантском хоре.	- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений эпохи барокко; - анализировать вокально-инструментальные формы барокко. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; - навыками анализа вокально-инструментальных форм эпохи барокко.
4.9	Циклические формы эпохи барокко: общая характеристика. Инструментальные циклы. Вокально-инструментальные циклы Особое разнообразие циклических форм в эпоху барокко. Наиболее распространенные инструментальные циклические формы. Смещение полифонического и гомофонно-гармонического склада. Наиболее распространенные вокально-инструментальные циклические формы. Малый полифонический цикл: прелюдия и fuga, фантазия и fuga, токката и fuga. Жанр сонаты. История термина. Формирование 2-х типов барочной сонаты. Sonata da chiesa. Sonata da camera. Развитие жанра скрипичной сонаты. Старинная сюита (партита). Связь с бытовой танцевальной музыкой. Архитектоника цикла, тональный план и функциональное соотношение частей. Строение частей. Сюита как предшественница сонатно-симфонического цикла. Концерт. Типы барочного концерта. Concerto grosso. Концерт для солирующего инструмента с аккомпанирующей группой. Концерт для одного солирующего инструмента. Классификация вокально-инструментальных циклов эпохи барокко по текстовому признаку. Месса. Виды западной мессы. Текст мессы. Разновидности исполнительского состава мессы. Месса как многочастное произведение культовой музыки. Ординарий и проприй. Строение мессы и принципы развития ее музыкального материала. Структура поющих частей мессы-ординария. Типы месс, сложившиеся в разные эпохи. История возникновения жанров кантаты и оратории. Классические образцы кантатно-ораториального жанра эпохи барокко. Структура циклов и исполнительский состав кантаты и оратории.	<i>Знать:</i> - основные виды инструментальных и вокальных циклических форм эпохи барокко; - определение формы старинной сюиты, их строение, характеристику частей старинной сюиты; - определение циклической формы барочного концерта, ее строение; - основные виды барочной сонаты, особенности Sonata da chiesa. Sonata da camera; - разновидности малого полифонического цикла, структуру его частей, область применения; - определения и историю становления жанров мессы, кантаты, оратории, страстей; - структуру поющих частей мессы, разновидности мессы, ее текстовую основу и исполнительский состав. <i>Уметь:</i> - применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений эпохи барокко; - рассматривать музыкальное

	Влияние логики сонатно-симфонического цикла на драматургию и композицию кантат и ораторий. Страсти или пассионы. Краткая история становления и развития жанра. Текстовая основа и исполнительский состав. Строение циклической композиции страстей.	произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; - анализировать циклические формы барокко, рассматривая количество и особенности частей их жанровые связи, средства объединения частей. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; - развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; - навыками анализа циклических форм эпохи барокко.
Раздел 5. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ XX ВЕКА		
5.1	Философия, эстетика, общие тенденции музыкальной культуры. Полярность основных художественных течений. Принципы формообразования и типология музыкальных форм. Условное деление музыкальных форм XX века на два рода: 1) формы с сохранением классико-романтических и барочных композиционных типов (типовые); 2) формы, в которых не сохраняются старые типовые признаки (нетиповые). В первой половине XX века господствует 1-й род, во второй – значительно увеличивается роль 2-го. Влияние на формообразование новых систем ладово-гармонического мышления (расширенная тональность, атональность, неомодальность) и новых техник композиции (додекафонно-серийная, серийная, сонорная, алеаторика). Ренессанс полифонического мышления и полифонических форм в музыке XX века. Наполнение старых полифонических форм современным интонационно-тематическим содержанием. Новые трактовки полифонических форм. Особенность формообразования в музыке 1-й половины XX века. Преобразование типовых форм в рамках расширенной тональности, политональности. Типовые и нетиповые формы в серийной музыке. Существенная роль полифонических форм и приемов в серийной музыке. Принципы формообразования и типология музыкальных форм 2-й по-	<i>Знать:</i> - принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа; - теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка; - законы формообразования; - жанры и стили оркестровой, инструментальной, вокальной музыки, направления и стили зарубежной и отечественной музыки; - классификацию музыкальных форм XX века; - термины и понятия «расширенная (хроматическая) тональность», «диссонантная тональность», «додекафония», «серия», «серийность», «пуантилизм», «алеаторика»,

	ловины XX века. Индивидуализированные формы сонорной, алеаторной, и электронной музыки.	«сонорика», «сериальная форма», «алеаторная форма», «статичная ненаправленная форма», «остинатные формы нового типа», «монтажная форма», «репетитивная форма», «минимализм». <i>Уметь:</i> - определять в музыкальных композициях тип ладово-гармонической системы произведения, ладовые структуры, вид фактуры, функции голосов фактуры, метроритмические эффекты, особенности формообразования, отличать типовые формы от индивидуальных; - применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; - анализировать музыкальные формы современных композиторов. <i>Владеть:</i> - профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; - навыками анализа музыкальных форм XX века.
--	--	--

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5.1 Образовательные технологии

Изучаемая дисциплина предусматривает как традиционные образовательные технологии в виде групповых аудиторных занятий с преподавателем и самостоятельной работы сту-

дентов, так и инновационные. Классные занятия проводятся в следующих формах: 1) лекционная форма; 2) практическая форма; 3) тестовая форма; 3) семинарские занятия. Предусмотрены самостоятельно подготовленные доклады студентов по заданной тематике. В целом используются как активные, так и интерактивные методы обучения, направленные на формирование профессиональных компетенций обучающихся.

При организации и проведении занятий используются методы дискуссий, беседы и круглого стола, подготовки докладов студентов, обсуждения основных, проблемных вопросов. Теоретические, практические, методические и контрольные материалы по дисциплине размещаются на сайте «Электронная образовательная среда КемГИК» (www.moodle.kemguki.ru).

В процессе изучения дисциплины студенты должны тщательным образом прорабатывать лекции, изучать рекомендуемую литературу, усваивать понятийный аппарат. Одной из интерактивных форм, используемых в ходе освоения дисциплины, является круглый стол. Цель круглого стола – обобщение идей и мнений относительно обсуждаемой темы. Способ взаимодействия участников – координация, где все участники обсуждения имеют равную возможность высказать свое мнение. Такой метод предполагает коллективное сотрудничество студентов, где мнения каждого является вкладом в общее понимание темы.

В качестве метода контроля используются следующие формы: 1) устный и письменный анализ музыкальных произведений; 2) исполнение на фортепиано отрывков из разбираемых произведений; 3) прослушивание записей разбираемых произведений 4) тестовый опрос; 5) проблемно-поисковые методы и коллективное обсуждение возможных подходов к решению проблемной ситуации с последующим подтверждением верных выводов на семинарских занятиях. Для выполнения практических заданий и организации гармонического анализа используются интерактивный метод: творческие задания; работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами; обсуждение сложных и дискуссионных вопросов.

В качестве инновационных форм используются компьютерные технологии: презентации, подготовленные преподавателем и студентами, просмотры в онлайн и изучение наиболее знаковых композиций с точки зрения гармонических стилей, сочинение в изучаемых стилях небольших прелюдий в программах «Sibelius» и «Final». Преподавание дисциплины может включать мастер-классы приглашенных специалистов.

В процессе освоения дисциплины педагогом используется балльно-рейтинговая система, по которой оценивается учебная деятельность и результаты освоения компетенций. Общий зачет в балльно-рейтинговой системе складывается из посещения лекционных и практических занятий, активной работы на них, подготовки докладов и выступлений с ними в ходе занятий, а также выполнение задний в творческой форме (задачи, исполнение на фортепиано), в тестовой форме и гармонический анализ по разделам курса.

Основные виды учебной деятельности и их балльная оценка:

Посещение одного занятия (из 18-ти) – 1 балл (всего до 18 б.)

Самостоятельная работа (к каждому занятию) – 1 балл (всего до 18 б.)

Рубежный контроль (1-й и 2-й семестры) – до 20 б.

Итоговая контрольная работа (перед экзаменом) – до 10 б.

Премияльные – до 4 б.

Итого: до выхода на экзамен – до 70 баллов (максимально).

Шкала оценок экзамена:

«отлично» – до 30 баллов;

«хорошо» – до 20 баллов;

«удовлетворительно» – от 5 до 15 баллов.

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на экзамене.

В течение семестра максимальное количество баллов – 70;

экзамен – 30;

в итоге – 100 б.

Итоговая рейтинговая оценка студента:
100-90 баллов – «отлично»;
75-89 баллов – «хорошо»;
59-74 баллов – «удовлетворительно»;
Менее 59 баллов – «неудовлетворительно».

Суммарный итоговый рейтинг служит для подведения итогов работы студентов, для оценки их знаний, навыков, компетенций по всему объему учебной дисциплины за семестр. Рубежный контроль (контрольная точка) по данному курсу проводится в конце 1-го и в конце 2-го семестров. Содержание рубежного контроля и итоговой работы определяет преподаватель в соответствии с уровнем подготовки студентов.

5.2 Информационно-коммуникационные технологии

Современный учебный процесс в высшей школе требует существенного расширения арсенала средств обучения, широкого использования средств информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интегрированных в электронную образовательную среду. В ходе изучения студентами учебной дисциплины «Музыкальная форма» применение электронных образовательных технологий (e-learning) предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru>, отслеживание обращений студентов к ним, а также использование интерактивных инструментов: задание, глоссарий.

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины «Музыкальная форма» включают статичные ресурсы: файлы с текстами лекций, электронными презентациями, различного рода изображениями (иллюстрации, схемы, нотные партитуры), ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому студенту посредством логина и пароля. Изучающие дисциплину могут работать со статичными ресурсами, читая их с экрана или сохраняя на свой локальный компьютер для дальнейшего ознакомления. В процессе изучения учебной дисциплины для студента важно освоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки.

При освоении дисциплины наряду со статичными электронно-образовательными ресурсами применяются интерактивные элементы: задания, тесты, круглые столы и др. Использование указанных интерактивных элементов направлено на действенную организацию самостоятельной работы студентов. Работа с указанными выше элементами дисциплины требует активной деятельности студентов, регламентированной как необходимостью записи на курс, так и сроками, требованиями к представлению конечного продукта и др.

Интерактивный элемент «Задание» позволяет преподавателю наладить обратную связь со студентом посредством получения от них выполненных заданий в электронном варианте. С помощью элемента «Задание» студентам доступно представление на рассмотрение преподавателю своих работ в различной форме: тексты, таблицы, презентации, небольшие аудио-, видео-файлы. Выполненные задания присылаются студентами в асинхронном режиме (offline); также программными средствами LMS Moodle предусмотрена возможность отправки заданий в режиме online. После проверки выполненного задания преподавателем выставляется отметка, видимая студенту в элементе «Оценки»; результат проверки работы может быть представлен и в виде рецензии или комментариев преподавателя.

Освоению студентами основных понятий дисциплины способствует применение интерактивного элемента «Глоссарий», трактуемого в электронной образовательной среде как словарь терминов и понятий, используемых в курсе. Глоссарий функционально предлагает следующие возможности для студентов и преподавателей: группировка терминов по алфавиту, категориям, авторству, дате; наличие модуля поиска по глоссарию, добавление студентами комментариев к записи и оценивание этих комментариев преподавателем, экспорт и импорт глоссария посредством XML. Из предоставленных программными средствами ЭОС ти-

пов глоссария в дисциплине «Музыкальная форма» используется вторичный глоссарий, поскольку в этом случае имеется возможность добавления записи преподавателем и студентами; подобных глоссариев имеется несколько, записи вторичного глоссария могут быть экспортированы в главный глоссарий курса, который не подлежит редактированию студентами. Самостоятельная работа студентов по составлению словарных статей подлежит оцениванию преподавателем.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

В электронной образовательной среде КемГИК размещены следующие учебно-методические материалы, обеспечивающие самостоятельную работу обучающегося:

Организационные ресурсы

- Тематический план дисциплины

Учебно-теоретические ресурсы

- Конспекты лекций

Учебно-практические ресурсы

- Список произведений для анализа
- Примеры выполнения практических заданий

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания студентам к выполнению самостоятельной работы

Учебно-справочные ресурсы

- Словарь по дисциплине

Учебно-наглядные ресурсы

- Электронные презентации

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы
- Перечень полезных ссылок

6.2. Методические указания для студентов на заочной форме обучения по организации СР

Изучение курса «Музыкальная форма» при заочной форме обучения имеет ряд особенностей. Обычно студенты заочного отделения получают начальные навыки музыкального анализа в среднем специальном учебном заведении, а многие из них обладают, кроме того, опытом практической работы в школе, в учреждениях культуры. Таким студентам свойственны самостоятельные суждения, сложившийся художественный вкус. В процессе обучения нередко встаёт задача перевоспитания неверных музыкальных представлений, критериев подхода к интерпретации произведения. В отношении к взрослому человеку, часто уверенному в правильности того, что он делает, решение такой задачи даётся непросто, оно требует педагогического мастерства, такта, терпения.

Основная часть учебного времени приходится на самостоятельную межсессионную работу студента. Количество занятий на сессии крайне мало, что требует перемещения части тем в раздел самостоятельного изучения материала по дисциплине. Поэтому в рабочей программе основополагающие, базовые темы представляются в лекциях. Практические занятия проводятся по темам, которые предполагают анализ наиболее употребляемых типовых музыкальных форм.

Эффективность учебного процесса на заочной форме обучения включает в себя следующие условия: 1) совершенствование методов обучения, применение инновационных технологий; 2) осуществление связи учебного процесса с практической деятельностью студентов; 3) методическая оснащенность самостоятельной работы студентов; 4) обеспечение студентов нотными и методическими материалами для работы в межсессионный период; 5) улучшение организации учебной работы на сессии; 6) укрепление учебной дисциплины; 7) осуществление четко налаженного контроля за успеваемостью и самостоятельной работой студентов.

Основными задачами педагога на заочной сессии являются:

1. Дать студенту четкое представление, над чем ему предстоит работать самостоятельно, каковы основные задачи в изучении тем, в выполнении заданий контрольной работы.
2. Помочь студенту организовать самостоятельную работу, спланировать её по этапам.
3. За период изучения курса «Музыкальная форма» максимально развить музыкальное мышление и творческие устремления студента, воспитать стремление к самообразованию, совершенствованию профессионального уровня.

Личностные качества студента определяют его отношение к учебе, успешность его занятий. Создание психологического настроя на самостоятельную работу начинается с установочной сессии, когда преподаватель знакомит студента с особенностями метода обучения на заочном отделении, подчеркивая необходимость активного усвоения знаний, умения аналитически мыслить, обобщать, применять полученные знания на практике.

Заочное обучение предполагает усвоение студентом базисного материала, то есть определенной системы идей, принципов, закономерностей – постижение особенностей музыкального языка, фактурного изложения в анализируемом произведении. Главное – научить студента осмысливать логику организации музыкального материала от простейших его структур до наиболее сложных. К концу изучения курса студент должен уметь, оперируя музыкальным материалом, находить сходство и различие, анализировать и синтезировать, устанавливать взаимосвязь.

Учебный план заочной формы обучения предполагает написание студентами контрольной работы по анализу музыкальных произведений в виде реферата на предложенную тему. У ряда студентов с выполнением зачетной контрольной работы возникают большие сложности. Для контрольных работ необходимо выбирать темы, связанные с проблематикой курса, а также в зависимости от научных интересов педагога и склонностей студента. Предметом исследования студента может стать отдельное крупное произведение, цикл миниатюр одного композитора, конкретная форма или жанр на примере произведения какого-либо композитора. Во всех случаях объем исследуемого материала должен быть разумно ограничен, а тема четко сформулирована. Предварительно проводится консультация о построении, оформлении, плане работы, правилах цитирования литературы, оформлении сносок и списка литературы. При выполнении контрольной работы студенту важно придерживаться предложенного плана анализа музыкального произведения, который помогает систематизировать сделанные наблюдения за структурой и особенностями музыкального языка.

В условиях кратковременного общения педагога со студентом на сессии важно правильно выбрать произведения для самостоятельного анализа. Каждое из изучаемых произведений призвано расширить и углубить музыкально-художественные представления студента (в частности, обогатить знания о музыкальных стилях, сведения о стилевом и жанровом разнообразии внутри одной какой-либо музыкальной формы, о богатстве музыкальных форм, свойственных какому-либо жанру). Нецелесообразно предлагать студенту-заочнику для анализа произведения повышенной трудности. Это может привести к поверхностному подходу к анализу, дилетантизму в решении сложных задач. Гораздо лучше обращаться к анализу произведений из репертуара, изучаемого на занятиях по специальному инструменту, что не только укрепляет межпредметные связи, но и способствует развитию музыкального мышления студента. Учитывая потребности не только учебной, но и профессиональной деятельности студента-заочника по месту работы, преподаватель может стимулировать его занятия.

При подготовке к экзамену помогает проработка контрольных вопросов, предложенных для самостоятельной работы. Выполнение такого задания позволяет понять систему го-мофонных форм, выявить слабые моменты подготовки. Студентам, заинтересованным в более глубоком изучении дисциплины, необходимо изучать рекомендованную дополнительную литературу, где даются основы современной теории музыкального анализа.

6.3. Примерная тематика для рефератов

1. Типология старосонатной формы в сонатах Д. Скарлатти (на примере анализа 20 сонат).
2. Концертная форма эпохи барокко на примере концертов А. Вивальди из цикла «Времена года».
3. Сюиты и партиты И.С. Баха для скрипки соло: цикл и его части.
4. 6 сюит И.С. Баха для виолончели соло: цикл и его части.
5. Флейтовые сонаты И.С. Баха: цикл и его части.
6. Принцип формообразования в органнх и клавирных фантазиях И.С. Баха (на примере анализа 6 произведений).
7. Концертная форма в скрипичных концертах И.С. Баха (с анализом 1 примера).
8. Концертная форма эпохи барокко на примере гобойных концертов И.С. Баха.
9. Хоральные обработки на примере органнх прелюдий И.С. Баха.
10. Сонатная форма в медленных частях сонат В.А. Моцарта (с разбором 4-х примеров).
11. Жанр-форма дивертисмента (на примере дивертисментов В. А. Моцарта).
12. В. А. Моцарт Концерт для кларнета с оркестром: опыт анализа.
13. Рондо Ф.Э. Баха: от барочной формы к классической.
14. Особенности простых и сложных форм в багателях Л. Бетховена.
15. Особенности сонатной формы в фортепианнх сонатах Р. Шумана.
16. Жанр рапсодии. Венгерские рапсодии Ф. Листа (особенности формообразования).
17. Сквозная форма в песнях М.П. Мусоргского (на примере вокального цикла «Песни и пляски смерти»).
18. Особенности строения сонатной формы в произведениях Н. К. Метнера (на примере 2-3 произведений).
19. Основные типы арий в операх русских композиторов XIXвека.
20. Прелюдии ор.34 Д.Д. Шостаковича: особенности формообразования и музыкального языка.
21. Форма обращенных вариаций: истоки и перспективы (на пимере анализа Концерта для фортепиано и струнных А. Шнитке или Концерта №3 для фортепиано с оркестром Р. Щедрина).
22. Форма вариаций на выдержанную мелодию в операх русских композиторов.
23. Форма рондо в балете «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Описания практических заданий, планы конспектов и критерии оценивания представлены в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины, размещенном в электронной образовательной среде КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/course>. Компетенции по дисциплине «Музыкальная форма» формируются в ходе проведения лекционных и практических занятий, выполнения письменных и аналитических работ, подготовки доклада и в процессе обсуждения студентами представленных докладов на практических занятиях в виде круглого стола.

При оценке письменной работы студента учитывается:

- о качество и самостоятельность ее выполнения;

- освоение теоретической базы лекционного материала;
- логика анализа музыкальной формы;
- оригинальность и творческий подход;
- внешнее оформление работы.

При оценке аналитической работы студента учитывается:

- качество и самостоятельность ее выполнения;
- освоение теоретической базы для выполнения анализа или письменного задания;
- логика построения анализа;
- культура речи при ответе.

Подготовка докладов предполагает активизацию самостоятельных навыков аналитического прочтения и сопоставления текстов, выявления особенностей исследуемой проблематики и творческого видения проблемы. Подготовка доклада может основываться как на отечественных, так и на переводных источниках, что позволяет расширить контекст рассматриваемой темы. При оценке докладов наиболее существенными критериями являются глубина, самостоятельность, убедительность и аргументированность в изложении темы, полнота ее раскрытия, уровень прочтения и интерпретации нотных текстов, логичность построения доклада, и выводов. Доклад обязательно должен включать демонстрацию музыкальных и, нотных фрагментов, подтверждающую содержание доклада.

При оценке доклада студента учитывается:

- качество и самостоятельность его выполнения;
- полнота разработки темы;
- оригинальность решения проблемы;
- теоретическая и практическая значимость результатов;
- культура речи докладчика;
- объем работы;
- внешнее оформление.

Обязательным требованием к докладу на семинарском занятии является его сопровождение компьютерной презентацией. Содержание презентации должно включать название темы доклада, его план, реферативное изложение его содержания, основные выводы. Презентация может включать демонстрацию фрагментов информации, раскрывающей или уточняющей тему доклада.

Критериями оценки презентации являются:

- соответствие презентационного материала контенту ответа;
- навык отбора репрезентативного, конкретного, иллюстративного художественного материала;
- наличие и демонстрация логики в структуре ответа;
- наличие и демонстрация художественного вкуса в оформлении слайдов презентации;
- навык создания и демонстрации презентации.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение простых форм.
2. Какие виды реприз существуют в простых трехчастных формах?
3. Дайте определение сложных составных форм.
4. Назовите разновидности сложной трехчастной формы с примерами.
5. Какие виды реприз существуют в сложных трехчастных формах?
6. В каких жанрах наиболее часто применяется сложная двухчастная форма
7. Назовите виды простых и сложных форм с примерами.
8. Охарактеризуйте область применения и содержательные возможности концентрической формы. Приведите примеры.
9. Назовите основные исторические этапы развития формы рондо.
10. Перечислить типологические черты рондо французских клавесинистов.

11. Какова роль романтиков в развитии формы рондо? В чем отличие свободного рондо от классического?
12. В каких жанрах оформился тип вариаций на bassoostinato?
13. Назовите приемы фактурного варьирования.
14. Приведите по два примера вариаций: - как самостоятельных произведений;- как частей сонатно-симфонических циклов.
15. Сравните понятия «вариантность» и «вариационность». В чем их отличие?
16. Дайте определение формы периода типа развертывания.
17. В чем основные признаки формы Bar?
18. Дайте определение концертной формы эпохи «Барокко».
19. Что такое музыкально-риторические фигуры?
20. В каких формах и жанрах формируются предпосылки возникновения сонатной формы?
21. Из каких разделов может состоять разработка сонатной формы?
22. Объясните обличия понятий «тема» и «партия» в сонатной форме.
23. На каком музыкальном материале может строиться связующая партия в сонатной форме?
24. Что такое «ложная реприза»? Привести примеры.
25. В чем заключаются особенности сонатной формы в жанре концерта?
26. В чем отличие старинной сюиты от новой сюиты романтического типа?
27. Назовите техники композиции XX века, основанные на иных принципах организации звуковысотности по сравнению с тональной системой.
28. Дайте определение сквозной вокальной форме и приведите пример.
29. Назовите три основных типа музыкальной композиции оперы.
30. Назовите основные труды В.А. Мазеля, В.А. Цуккермана, В.П. Бобровского, В.Н. Холоповой, посвященные вопросам музыкальной формы.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Формы контроля формируемых компетенций

Формируемые компетенции	Формы контроля
ОПК-1	устный опрос в ходе проведения всех видов занятий, участие в обсуждении проблем в формате круглого стола, тестовый контроль, практическая работа по анализу произведения, подготовка доклада (реферата)
ОПК-6	устный опрос в ходе проведения всех видов занятий, участие в обсуждении проблем в формате семинарских занятий, тестовый контроль, практическая работа по анализу произведения, подготовка доклада (реферата)

1. Устный опрос позволяет студенту продемонстрировать степень усвоения учебной программы дисциплины на уровне теоретического и фактологического знания, а также показать культуру своего мышления, способности к обобщению, анализу и восприятию информации.
2. Подготовка докладов позволяет проявить студентам аналитические способности: их умение воспринимать, анализировать и синтезировать информацию; приобретенные

навыки использовать основные положения и методы гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач; навыки логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь.

3. Участие в обсуждении проблем в формате круглого стола, семинара, дискуссии, собеседовании в ходе лекций дают возможность оценить широту кругозора студентов, способность к постановке цели и выбору путей ее достижения, способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; владение навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики.
4. Выполнение письменных и аналитических работ позволяет студентам продемонстрировать степень усвоения лекционного материала, а также проявить свои творческие способности в решении поставленных задач и выступить в роли соавтора интерпретируя музыкальное сочинение с точки зрения его художественного содержания.
5. Тестирование выступает формой проверки полученных знаний в процессе освоения дисциплины и использования ее основных положений.

7.2.1. Вопросы к экзамену

1. Музыкальная форма и содержание. Стил ь и жанр в музыке.
2. Функции частей в музыкальной форме. Драматургия.
3. Система средств музыки и ее выразительные возможности: мелодия, интонация.
4. Система средств музыки и ее выразительные возможности: метр и ритм.
5. Фактура. Виды фактур. Фактурные функции голосов. Фигурации, дублировки.
6. Музыкальная тема
7. Масштабно-тематические структуры.
8. Музыкальные формы и жанры культовой монодии средневековья: григорианский хорал, знаменный распев.
9. Жанры и формы западноевропейских светских жанров эпохи Возрождения. Форма бар.
10. Музыкальные формы эпохи барокко: классификация и общая характеристика. Период типа разворачивания.
11. Старинные двухчастная, трехчастная и многочастная формы.
12. Старинная сонатная форма.
13. Старинные вариации и их разновидности. Вариации на bassoostinato.
14. Куплетное рондо.
15. Старинная сюита.
16. Концертная форма эпохи барокко.
17. Циклические инструментальные формы эпохи барокко: старинная сюита.
18. Циклические инструментальные формы эпохи барокко: соната, концерт.
19. Вокально-инструментальные формы эпохи барокко: ария с ригурнелем.
20. Форма русско-украинского хорового концерта.
21. Типология классико-романтических музыкальных форм. Период.
22. Простые песенные формы: простая двухчастная и простая трехчастная формы.
23. Сложные (составные) формы.
24. Разновидности простых и сложных форм.
25. Зеркально-симметричные формы. Концентрическая форма.
26. Вариационность и вариантность. Вариации классические (фигурационные, орнаментальные, строгие).
27. Вариации романтические (свободные, жанрово-характерные). Вариации на неизменную мелодию.
28. Рондо в его историческом развитии: Рондо венских классиков.

29. Рондо в его историческом развитии: Послебетховенское рондо.
30. Сонатная форма.
31. Эволюция сонатной формы в XIX веке.
32. Разновидности сонатной формы. Сонатная форма в жанре концерта.
33. Циклические формы: сюита.
34. Циклические формы: сонатно-симфонический цикл.
35. Контрастно-составная форма.
36. Смешанные и индивидуальные формы романтизма.
37. Формы вокальной музыки.
38. Оперные формы.
39. Музыкально-хореографические формы балета.
40. Музыкальные формы XX века.

7.3 Критерии оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

В ходе освоения дисциплины студентом последовательно выполняется комплекс заданий. Представленные задания соотнесены с изучаемыми темами дисциплины, результатами обучения (знать, уметь, владеть) и формируемыми компетенциями.

Каждое задание оценивается по 100-балльной шкале. Соотношение четырехбалльной и стобалльной систем оценки качества обучения студентов в ходе текущей аттестации представлено ниже. Все полученные студентом оценки за выполненные задания фиксируются в журнале учета успеваемости преподавателя. В ходе освоения дисциплины «Музыкальная форма» полученные рейтинговые баллы суммируются, формируя итоговую оценку за курс.

Шкала перевода баллов

в оценки при промежуточной аттестации в форме экзамена

Уровень формирования компетенции	Оценка	Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Продвинутый	Отлично	90	100
Повышенный	Хорошо	75	89
Пороговый	Удовлетворительно	60	74
Нулевой	Неудовлетворительно	0	59

Аттестация студентов по данному курсу проводится в конце 3-го семестра в виде экзамена. К экзамену допускаются студенты, посещавшие лекционные и практические занятия, подготовившие доклад по предложенной тематике дисциплины «Музыкальная форма», выполнившие все письменные, аналитические задания. На экзамене студент должен продемонстрировать владение понятийным аппаратом, знание и владение фактическим материалом, логичность и последовательность в изложении материала, уровень выполнения практических заданий.

Устанавливаются следующие критерии оценки знаний студентов на экзамене:

- оценка «отлично» может быть выставлена тем студентам, которые проявили знание учебного материала; показали осведомленность о содержании изданных статей и учебного пособия по изучаемой дисциплине; выступали с докладами; продемонстрировали самостоятельность мышления и практические навыки;
- оценка «хорошо» может быть выставлена тем студентам, которые проявили относительные знания учебного материала; не проявили в полной мере осведомленность о содержании изданных статей и учебного пособия по изучаемой дисциплине; но выступали с хорошими докладами; продемонстрировали самостоятельность мышления и относительные практические навыки в ответах на экзаменационные вопросы;
- оценка «удовлетворительно» может быть выставлена тем студентам, которые проявили средние знания учебного материала; проявили средний уровень осведомленности о содержании изданных статей и учебного пособия по изучаемой дисциплине; выступали с

недостаточно хорошо подготовленными докладами; продемонстрировали относительную самостоятельность мышления и практические навыки в ответах на экзаменационные вопросы;

- оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена тем студентам, которые не знакомы с материалом; не участвовали в дискуссиях, не готовили (плохо подготовили) доклады; не ответили на экзаменационные вопросы.

Таким образом, итоговая оценка за курс формируется как результат последовательного выполнения студентом всех заданий. Если итоговая оценка за курс в интервале 0-59 баллов студент получает оценку «незачтено» и «неудовлетворительно», что требует выполнения и/или доработки заданий по дисциплине, а также передачу ответа на экзаменационный билет.

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Основная литература

1. Заднепровская, Г. Анализ музыкальных произведений: Учебник / Г. Заднепровская. – Москва: издательство «Лань» «Планета музыки», 2018. – 272 с.– Текст: непосредственный.
2. Синельникова, О.В. Музыкальная форма: учебно-методический комплекс по направлению подготовки «Музыкально-инструментальное искусство». – Кемерово: Кемеровский гос. институт культуры, 2014. – 220 с. – Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

1. Анализ вокальных произведений: Учеб. пособие, ред. Коловский О.П. – Ленинград: Музыка, 1988. – 352 с. – URL: <http://www.musicfancy.net/ru/sheet-music-archive/296> (дата обращения: 22.09.2021). – Текст: электронный.
2. Бобровский, В. Статьи. Исследования / Сост. Е.Р. Скурко, Е.И. Чigareва. – Москва: Сов. композитор, 1988. – 296 с. – Текст: непосредственный.
3. Бобровский, В. Тематизм как фактор музыкального мышления: Очерки: В 2-х вып. Вып.1 / В. Бобровский. – Москва: Либроком, 2010. – 272 с. – Текст: непосредственный.
4. Бобровский, В. Тематизм как фактор музыкального мышления: Очерки: Вып. 2 / В. Бобровский / Изд.2. Отв. Редактор Е. И. Чigareва. – Москва: КомКнига, 2013. – 304 с. – Текст: непосредственный.
5. Бобровский, В. Функциональные основы музыкальной формы: Исследование / В. Бобровский. – Москва: Музыка, 1978. – 316 с. – Текст: непосредственный.
6. Генова, Т. Из истории basso ostinato XVII-XVIII веков / Т. Генова //Вопросы музыкальной формы. Вып.3. – Москва: Музыка, 1977. – С123-155. – Текст: непосредственный.
7. Гончаренко, С. Вопросы музыкального формообразования в творчестве композиторов XX века / С. Гончаренко. – Новосибирск: изд. НГК, 1997. – 172 с. – Текст: непосредственный.
8. Гончаренко, С. Зеркальная симметрия в музыке (на материале творчества композиторов XIX и первой половины XX века) / С. Гончаренко. – Новосибирск: изд. НГК, 1993. – 234 с. – Текст: непосредственный.
9. Гончаренко, С. Музыкальные формы в таблицах: Наглядное пособие по курсу анализа музыкальных произведений / С. Гончаренко. Под. общ. ред. А. Г. Михайленко. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск, 2007. – 32 с. – URL: <http://www.conservatoire.ru/dofiles/analiz/forms.pdf>. (дата обращения: 22.09.2021). – Текст:

- электронный.
10. Гончаренко, С. О поэтике оперы: Учеб. пособие / С. Гончаренко. – Новосибирск: Новосибир. гос. консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2010. – 260 с. – Текст: непосредственный.
 11. Григорьева, Г. Музыкальные формы XX века: Учеб. пособие / Г. Григорьева. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – Текст: непосредственный.
 12. Григорьева, Г. Рондо в музыке XX века: Учеб. пособие / Г. Григорьева. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 1995. – 96 с. – Текст: непосредственный.
 13. Задерацкий, В. Музыкальная форма: Учебник. – В 2-х вып. – Вып.1 / В. Задерацкий. – Москва: Музыка, 1995. – 544 с. – Текст: непосредственный.
 14. Задерацкий, В. Музыкальная форма: Учебник. – В 2-х вып. – Вып.2. – Москва: Музыка, 2008. – 528 с. – Текст: непосредственный.
 15. Захарова, О. Риторика в западноевропейской музыке XVII – первой половины XVIII века: принципы, приемы / О. Захарова. – Москва: Музыка, 1983. – 77 с. (серия «Вопросы теории, истории, методики»). – Текст: непосредственный.
 16. Зейфас, Н. Concerto grosso в творчестве Генделя/ Н. Зейфас. – URL: http://narod.ru/disk/63966786001.8cb8a1069d9dfefcd3ec55ee8845555c/Zeifas_Conc_Gr-Haendel.pdf.html (дата обращения: 22.09.2021). – Текст: электронный.
 17. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века / Ц. Когоутек Учеб. пособие. – М.: Музыка, 1976. – 376 с. – Текст: непосредственный.
 18. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII – XX вв: учебное пособие / А.Ю. Кудряшов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010. – 432 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/1975> (дата обращения: 22.09.2021). – Текст: электронный.
 19. Мазель, Л. Строение музыкальных произведений: Учеб. пособие. – 3-е изд. / Л. Мазель. – Москва: Музыка, 1986. – 528 с. – Текст: непосредственный.
 20. Мазель, Л., Цуккерман, В. Анализ музыкальных произведений: Учеб. пособие / Л. Мазель, В. Цуккерман. – Москва: Музыка, 1967. – 578 с. – Текст: непосредственный.
 21. Майкапар, А. О музыке / А. Майкапар. – Москва: Директ-Медиа, 2011. – 198 с. Университетская библиотека online. – URL: http://www.biblioclub.ru/71085_o_muzyke.html (дата обращения: 22.09.2021). – Текст: электронный.
 22. Михайлов, М. Этюды о стиле в музыке: Статьи и фрагменты / М. Михайлов. – Ленинград: Музыка, 1990. – 288 с. – Текст: непосредственный.
 23. Музыкальный словарь Гроува [Текст] / пер. с английского, под ред. Л. О. Акопяна, 2-е издание. – Москва: Практик, 2006. – 1103 с. – Текст: непосредственный.
 24. Музыкальная энциклопедия в 6 томах / под ред. Ю. В. Келдыша. – Москва: Советская энциклопедия, 1973-1982. – 6432 с. – Текст: непосредственный.
 25. Назайкинский, Е. Стиль и жанр в музыке: Учеб. пособие / Е. Назайкинский. – Москва: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с. – URL: <http://pedagog-kniga.net/174-stil-i-zhanr-v-muzyke-e-v-nazajkinskij.html> (дата обращения: 22.09.2021). – Текст: электронный.
 26. Протопопов, В. Сонатная форма в западноевропейской музыке 2-й половины XIX века / В. Протопопов. – Москва: Музыка, 2002. – 134с. – Текст: непосредственный.
 27. Ройтерштейн, М. Основы музыкального анализа: Учебник / М. Ройтерштейн. – Москва: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 112 с. – Текст: непосредственный.
 28. Ручьевская, Е. А. Классическая музыкальная форма: Учебник по анализу / Е. А. Ручьевская. – С-Петербург: Композитор, 1998. – 268 с. – Текст: непосредственный.
 29. Ручьевская, Е.А. Работы разных лет. Том I. Статьи. Заметки. Воспоминания / Е.А. Ручьевская. – Электрон.дан. – Санкт-Петербург: Композитор, 2011. – 488 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/2834> (дата обращения: 22.09.2021). – Текст: электронный.
 30. Ручьевская, Е.А. Работы разных лет. Том II. О вокальной музыке: монография /Е.А. Ручьевская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Композитор, 2011. – 504 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/2835> (дата обращения: 22.09.2021). – Текст: электронный.

31. Синельникова, О. Принцип монтажа в инструментальной музыке Родиона Щедрина: монография. – Кемерово, 2007. – 291с. – Текст: непосредственный.
32. Симакова, Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения / Н. Симакова. – Москва: Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, 2002. – 362 с. – Текст: непосредственный.
33. Скребков, С. Художественные принципы музыкальных стилей / Предисл. В.В. Протопопова / С. Скребков. – Москва: Музыка, 1973. – 448 с. – Текст: непосредственный.
34. Соколов, О. К проблеме типологии музыкальных форм / О. Соколов // Проблемы музыкальной науки. Вып.6. – Москва: Музыка, 1985, – с.152-180. – Текст: непосредственный.
35. Сохор, А. Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы / А. Сохор // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. – Москва: Музыка, 1971. – С.54 -78. – Текст: непосредственный.
36. Способин, И. Музыкальная форма: Учебник / И. Способин. – Москва: Музыка, 2007. – 400 с. – Текст: непосредственный.
37. Теория современной композиции / Ред. В. Ценова: Учебное пособие. – Москва: Музыка, 2005. – 624 с. – Текст: непосредственный.
38. Холопов, Ю. Концертная форма у И.С. Баха / Ю. Холопов // О музыке. Проблемы анализа. – Москва: Музыка, 1974. – С.119-149. – Текст: непосредственный.
39. Холопов, Ю. Введение в музыкальную форму/ Научные редакторы: Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова. – Москва: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2006. – 246 с. – URL: <http://www.kholopov.ru/kholopov-forma.pdf> (дата обращения: 22.09.2021). – Текст: электронный.
40. Холопова, В. Теория музыки: мелодика, ритмика. Фактура, тематизм: Учеб. пособие: 2-е изд. / В. Холопова. – С-Петербург: Издательство «Лань», 2002. – 368 с. – Текст: непосредственный.
41. Холопова, В. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие / В. Холопова. – С-Петербург.: Издательство «Лань», 1999. – 456 с. – Текст: непосредственный.
42. Цуккерман, В. Анализ музыкальных произведений: Вариационная форма: Учебник. / В. Цуккерман. – Москва: Музыка, 1987. – 239 с. – Текст: непосредственный.
43. Цуккерман, В. Анализ музыкальных произведений: Общие принципы развития и формообразования. Простые формы: Учебник. / В. Цуккерман. – Москва: Музыка. – М., 1980. – 286 с. – Текст: непосредственный.
44. Цуккерман, В. Анализ музыкальных произведений: Сложные формы: Учебник. / В. Цуккерман. – Москва: Музыка. – Москва, 1984. – 214 с. – Текст: непосредственный.
45. Цуккерман, В. Анализ музыкальных произведений: Рондо в его историческом развитии, ч. 1: Учебник. / В. Цуккерман. – Москва: Музыка, 1988. – 175 с. – Текст: непосредственный.
46. Цуккерман, В. Анализ музыкальных произведений: Рондо в его историческом развитии, ч.2: Учебник. / В. Цуккерман. – Москва: Музыка, 1990. – 128 с. – Текст: непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Агентство социальной информации (информационная поддержка гражданских инициатив) [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – Москва: Агентство социальной информации, 2010-2014. – Режим доступа: <http://www.asi.org.ru/>. – Загл. с экрана.
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: база данных – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2005-2013. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
3. Информационный центр «Ресурсы образования» [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – Москва: МЦФЭР, 2011. – Режим доступа: www.resobr.ru/. – Загл. с экрана.
4. МААМ. RU: международный образовательный портал. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2010-2015. – Режим доступа: http://www.inmoment.ru/beauty/health/art_therapy. – Загл. с экрана.

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал – Электрон. дан. – Москва, 2000-2014. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/>. – Загл. с экрана.
6. Российский общеобразовательный портал Министерства образования и науки РФ. [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Режим доступа: [http:// school.edu.ru/](http://school.edu.ru/). – Загл. с экрана.
7. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс» [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Электрон. дан. – Москва, НФПК, 2014. – Режим доступа: <http://www.openclass.ru/>. – Загл. с экрана.
8. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2002-2012. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2003-2014. – Режим доступа: <http://fcior.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
10. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]: Режим доступа: www.biblioclub.ru. – Загл с экрана.
11. Электронный каталог библиотеки КемГИК [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://library.kemguki.ru/phpopac/> - загл. с экрана.

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Вуз располагает необходимыми программным обеспечением:

Программное обеспечение:

- *лицензионное программное обеспечение:*
 - Операционная система – MS Windows (10, 8,7,XP)
 - Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MSAccess)
 - Антивирус – Kaspersky Endpoint Security дляWindows
 - Графические редакторы – Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics SuiteX6
 - Видеоредактор – Adobe CS6 MasterCollection
 - Информационная система 1С:Предприятие8
 - Музыкальный редактор –Sibelius
 - Система оптического распознавания текста - ABBYYFineReader
 - АБИС – Руслан,Ирбис
- *свободно распространяемое программное обеспечение:*
 - Офисный пакет –LibreOffice
 - Графические редакторы - 3DS Max Autodesk (для образовательных учреждений)
 - БраузерMozilla Firefox (InternetExplorer)
 - Программа-архиватор –7-Zip
 - Звуковой редактор – Audacity, Cubase5
 - Среда программирования – Lazarus, Microsoft VisualStudio
 - АИБС - МАРК-SQL(демо)
 - Редактор электронных курсов – Learning Content DevelopmentSystem
 - Служебные программы – Adobe Reader, Adobe FlashPlayer

9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Документы, отражающие особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КемГИК, размещены на официальном сайте КемГИК в разделе «Сведения об образовательной организации», рубрике

9.1. Выбор методов обучения, исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Процесс обучения возможен как в общих инклюзивных группах, так и по индивидуальным программам (при необходимости).

Проводятся мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава, методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации лицами с ОВЗ. В образовательном процессе по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» используются обычные условия со сниженной напряженностью и интенсивностью методов обучения.

№ п/п	Наименование образовательной технологии	Краткая характеристика
1.	Проблемное обучение	Поисковые методы, постановка познавательных задач с учетом индивидуального социального опыта и особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
2.	Концентрированное обучение	методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
3.	Модульное обучение	Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и график обучения с учетом уровня базовой подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
4.	Дифференцированное обучение	Методы индивидуального личностно ориентированного обучения с учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных психолого-физиологических особенностей
5.	Социально-активное, интерактивное обучение	Методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с учетом социального опыта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации обучающимися с различными нарушениями, что никак не влияет на слушателей с обычным восприятием.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработаны и применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, а именно для студентов с нарушением и потерей зрения:

- индивидуальные задания с использованием записи по методу Брайля;

- использование технических средств для записи лекций (диктофон);
- предоставление учебников и учебных пособий в электронном формате для возможности их озвучивания.

2. Исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения:

- социально-активное, интерактивное обучение;
- дифференцированное обучение;
- проблемное обучение.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, проверка письменных заданий (прелюдии, задачи) по гармонии на инструменте;
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

10. ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ

Акт	Баллада
Алеаторика	Баллата
Алеманда	Бар форма
Альба	Барокко
Аллюзия	Бассо остинато
Антифон	Вариантность
Антракт	Вариационность
Ария	Вилланелла
Ариетте	Виреле
Ариозо	Вступление
Артикуляция	Гетерофония
Архитектоника	Гомофония
Балет	Действие

Декламация
Динамика
Драма
Драматургия
Дробление
Додекафония
Жанр музыкальный
Жига
Звуковысотность
Золотое сечение
Имитация
Импровизация
Инвенция
Интонация
Каватина
Каденция
Кантилена
Канон
Картина
Качча
Квартет
Кводлибет
Клавир
Кластер
Кода
Коллаж
Композиция
Контраст
Конфликт
Концерт
Кончерто гротто
Кульминация
Куплет
Купюра
Куранта
Лауда
Лейтгармония
Лейтинтонация
Лейтмотив
Лейттембр
Либретто
Лирика
Литургия
Лэ
Мадригал
Медитативность
Мелодия
Менуэт
Метр
Метрический восьмитакт
Месса
Миниатюра

Минимализм
Модальность
Модуляция
Модуляция композиционная
Монодия
Монолог
Монтаж
Мотив
Мотет
Музыка конкретная
Музыка электронная
Музыка пространственная
Мышление музыкальное
Ноктюрн
Опера
Опус
Органный пункт
Орнаментика
Отклонение
Отклонение композиционное
Пассакалия
Пантематизм
Парафраза
Партитура
Паттерн
Период
Песня
Полистилистика
Полифония
Попевка
Построение
Поэма
Предложение
Предыкт
Прелюдия
Припев
Прогрессия ритмическая
Процессуальность
Псалмодия
Пуантилизм
Раздел
Развитие сквозное
Разработка
Разработка мотивная
Рапсодия
Реквием
Реприза
Рефрен
Речитатив
Ритм
Риторика музыкальная
Ритурнель

Романс
Романтизм
Рондо
Ряд
Сарабанда
Сериальность
Серийность
Серия
Симметрия
Симфония
Симфонизм
Скерцо
Склад
Содержание музыкальное
Соната
Сонор
Сонорика
Сонористика
Сопрано оstinato
Сопряжение динамическое
Стиль в музыке
Стихира
Строфа
Структура
Суммирование
Сцена
Сценарий
Сюита
Театр инструментальный
Тема
Тема-комплекс
Тематизм
Темп
Техника
Тип изложения
Токката
Тональность

Тональность диссонантная
Тональность расширенная
Тональность хроматическая
Транскрипция
Трио
Увертюра
Фактура
Фантазия
Фигурация
Форма крупная
Форма малая
Форма музыкальная
Форма тексто-музыкальная
Формульность
Фраза
Фроттола
Фуга
Фугато
Фугетта
Функция
Хеппенинг
Ход
Хорал
Хорал григорианский
Хорал протестантский
Цезура
Цикл
Цитата
Чакона
Часть
Экспозиция
Эпизод
Эпос
Эстампы
Этюд
Язык музыкальный

