

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ музыкальных произведений

Направление подготовки *44.03.05 Педагогическое образование*
(с двумя профилями подготовки)

Направленность *«Музыка, дополнительное образование
в сфере театрального искусства»*

Квалификация выпускника: бакалавр

**Кострома
2023**

Рабочая программа дисциплины «Анализ музыкальных произведений» разработана – в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (уровень бакалавриата), утвержден Приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 г. N 125)

Разработал: Буслова Е. В., доцент кафедры музыки, канд. пед. наук, доцент

Рецензент: Ахлестина А. Ю., зав. кафедрой музыки, канд. пед. наук, доцент

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры музыки

Протокол заседания № 9 от 23.05.2019 г.

зав. кафедрой музыки, к.пед.н., доцент Ахлестина А.Ю.

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры музыки

Протокол заседания кафедры № 7 от 23.06.2020 г.

Заведующий кафедрой музыки Ахлестина А. Ю., к.п.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой музыки:

Ахлестина А. Ю., к.п.н., доцент

Протокол заседания кафедры №_8_ от 09.06.2021 г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование способности выявлять и осознавать содержание музыкального сочинения, закономерности музыкальных структур, использовать полученные знания и умения в профессионально-педагогической деятельности.

Задачи дисциплины:

- сформировать знания в области анализа музыкальных форм и средств воплощения художественного образа;
 - выработать умения грамотно оценивать музыкальное произведение, определять возможности его использования в работе с детьми;
 - сформировать представление об основных закономерностях музыкального искусства, о соотношении содержания и формы, жанра и стиля, интонации и композиции;
 - выработать музыковедческие умения и навыки по анализу выразительных приемов формообразования в целостных музыкальных формах;
 - научить студентов использовать полученные знания и умения в профессионально-педагогической деятельности;
- развить у студентов аналитическое музыкальное мышление.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

Код и содержание индикаторов компетенции

ОПК-8.1. Демонстрирует владение системой специальных научных знаний в предметной области

ОПК-8.2. Применяет специальные предметные знания в педагогической деятельности по направленности программы

знать:

- основные элементы музыкального языка;
- принцип формообразования;
- важнейшие музыкальные формы и жанры;

уметь:

- выполнять целостный анализ музыкального произведения в устной и письменной форме по нотному тексту, с проигрыванием на фортепиано или прослушиванием на аудиоаппаратуре;
- творчески применять полученные знания на уроках музыки в школе, в беседах о музыке на внеклассных занятиях;

владеть:

- научной терминологией музыкознания;
- методами целостного анализа музыкальных произведений различных жанров и стилей.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. Изучается в 7–8 семестрах обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: «Основы музыкально-теоретических знаний»; «Практическая гармония и полифония»; «Сольфеджио»; «История зарубежной музыки»; «История русской классической музыки».

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: «Эстетика современного музыкального искусства», «Хоровое дирижирование», «Основной музыкальный инструмент», а также необходимо для успешного прохождения производственной практики, итоговой государственной аттестации и в профессиональной деятельности.

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	2
Общая трудоемкость в часах	72
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	48
Лекции	26
Практические занятия	-
Лабораторные занятия	22
Самостоятельная работа в часах	24
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой (8 семестр)

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Лекции	26
Практические занятия	
Лабораторные занятия	22
Консультации	-
Зачет/зачеты	0,25
Экзамен/экзамены	-
Курсовые работы	-
Курсовые проекты	-
Всего	48,25

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
7 семестр		1/36	8	-	12	16
1	Введение. Стиль и жанр в музыке	3,5	0,5	-	1	2
2	Музыкальная форма. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения музыкального материала	4	1	-	1	2
3	Основные элементы музыкального языка	2,5	0,5	-	-	2
4	Период	10	2	-	4	4
5	Простые формы	6	2	-	2	2
6	Сложные формы	10	2	-	4	4
8 семестр		1/36	18	-	10	8
7	Рондо	5	2	-	2	1
8	Вариации	4	2	-	1	1
9	Сонатная форма. Рондо-соната	8	4	-	2	2
10	Циклические формы	7	4	-	2	1
11	Формы вокальной музыки	4	2	-	1	1
12	Формы театральной музыки	8	4	-	2	2
	Итого:	72	26	-	22	24

5.2. Содержание

1. Введение. Стил ь и жанр в музыке

Музыкальные произведения. Художественный образ в музыке. Выразительная и логическая формы произведения. Отражение в музыкальном произведении содержания. Отношение формы и содержания в музыке. Музыкальная структура. Методика анализа музыкального произведения. Виды и методы анализа музыкального сочинения: интонационный, гармонический, жанрово-стилевой, анализ формы-схемы, целостный анализ. Понятие стиля в музыке. Основные стилевые уровни: стиль исторический, или эпохальный, стиль направления и стиль индивидуальный. Стил ь национальной школы. Связь стилистики с особенностями музыкальной формы. Понятие музыкального жанра. Определение музыкальных жанров как родов и видов музыки. Классификация музыкальных жанров. Первичные и вторичные жанры. Связь жанра и формы. Обзор важнейших музыкальных жанров.

2. Музыкальная форма. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения музыкального материала

Расчлененность и единство в музыкальной форме. Цезура, ее признаки. Функции частей в музыкальной форме: экспозиция, развитие, завершение, вступление. Типы музыкального изложения: экспозиционный, срединный, заключительный и пр. Принципы развития тем в музыкальной форме: а) повторение, б) измененное повторение (варьирование), в) разработка, г) производный контраст, д) контраст сопоставления. Способы преобразования мелодико-тематических построений. Соотношение функций частей в музыкальной форме, типов изложения и музыкально-тематических принципов.

3. Основные элементы музыкального языка

Мелодия. Метр, ритм, темп. Лад, тональность. Гармония. Фактура, склад. Тембр. Динамика. Масштабно-тематические структуры: периодичность, группы периодичностей, суммирование, дробление, дробление с замыканием. Иерархия форм, инструментарий для их анализа.

4. Период

Музыкальная тема, тематический и нетематический материал. Определение периода как наименьшей, но сложно-развитой и законченной музыкальной формы. Историческое развитие периода. Классификация периода по структурно-тематическому и тонально-гармоническому принципам. Период как самостоятельная музыкальная форма.

5. Простые формы

Формы, основной конструктивной единицей которых является период. Простая двухчастная форма, ее применение. Разновидности простой двухчастной формы: старинная, репризная, развивающая и контрастная. Характерные особенности двухчастной формы: зависимость от бытовых жанров, небольшие размеры, опора на квадратность музыкальных построений. Двухчастная (куплетная) форма в бытовых жанрах музыки (песня, танец). Применение простой двухчастной формы в вокальной, хоровой музыке и инструментальных пьесах. Двухчастная форма как часть одной из более крупных музыкальных форм. Простая трехчастная форма. Два основных вида простой трехчастной формы: однотемная (развивающая) и двухтемная (контрастная). Виды реприз в простой трехчастной форме: точная, варьированная, динамическая. Трехчастная безрепризная форма (с тональной репризой). Вступление и кода. Простая трехчастная форма в вокальной и инструментальной музыке. Применение простой трехчастной формы как части цикла, раздела более сложной формы, как номера в опере, балете и др.

6. Сложные формы

Формы, основной конструктивной единицей которых являются простые формы. Сложная трехчастная форма: происхождение, характеристика частей; вторая часть (трио или эпизод); реприза, виды реприз (*da capo*, варьированная, динамизированная, динамическая, истаивающая, синтезирующая). Сокращение реприз. Промежуточные формы. Сложная трех-пятичастная форма.

7. Рондо

Рондо как жанр и как форма. Общая характеристика формы: рефрен, эпизод, тональные закономерности. Основные исторические этапы развития формы рондо: старинное рондо, классическое рондо, послеклассическое рондо. «Четные рондо», формы с добавочным рефреном. Отличия формы рондо от сложной трехчастной с сокращенной репризой.

Рондообразные формы.

8. Вариации

Вариационность как метод тематического развития. Вариации как самостоятельная форма. Классификация вариационных форм: вариации на басса остинато, вариации на сопрано остинато, строгие вариации, свободные вариации. Вариации на одну и более тем.

9. Сонатная форма. Рондо-соната

Старинная сонатная форма – двухчастная и трехчастная. Классическая сонатная форма: диалектика контраста, общая архитектоника формы, логика тонального развития. Характеристика основных разделов сонатной формы – экспозиции, разработки, репризы. Вступление, его типология: подготавливающее, контрастное, лейтмотив. Кода. Видоизменения сонатной формы. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки, сонатная форма без разработки, сонатная форма с двойной экспозицией. Форма, совмещающая признаки рондо и сонатной формы. Рондо-соната с эпизодом и рондо-соната с разработкой. Применения рондо-сонаты.

10. Циклические формы

Сюита. Старинная сюита: традиционные танцы. Новая сюита: объединение пьес одного жанра; циклы пьес, объединенных единым программным замыслом; цикл пьес (фрагментов), на материале одного крупного сочинения, либо произведений одного композитора. Сонатно-симфонический цикл: первая часть – сонатная форма, вторая часть – медленная, лирическая или медитативная, многообразие форм, третья часть – подвижная, танцевальная, преобладание сложной трехчастной формы. Четвертая часть – финал, быстрый, в формах рондо, сонаты, рондо-сонаты. Двух-, трех-, пятичастные сонатно-симфонические циклы. Возможность перемещения средних частей. Особенности анализа многочастных произведений.

11. Формы вокальной музыки

Специфика форм. Влияние на структуру выразительности и структуры текста. Возможность индивидуального построения формы. Особенности формообразования народных песен различных жанров. Куплетные и куплетно-вариантные формы. Сквозная строфическая форма. Сквозная форма на прозаический текст. Камерно-вокальные, хоровые циклы, кантата. Оратория. Месса. Реквием.

12. Формы театральной музыки

Опера камерная и опера-драма. Типичные оперные формы: ария, ариозо, ариетта, куплеты, дуэт согласия, ансамбль, увертюра, антракт, дивертисмент (камерная опера), монолог, диалог, хоровая сцена, вступление, симфонические эпизоды (опера-драма). Жанр оперы-оратории в XX в. Формы классического балета: па-де-де, па-де-труа, массовый финальный танец. Симфонизация балета в конце XIX-XX вв. Отход от традиционных музыкальных жанров. Оперетта, мюзикл.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1	Введение. Стиль и жанр в музыке	1.Подобрать по 2 примера лирических, эпических и моторных жанров, обосновать выбор примеров 2.Выявить жанровые признаки в музыкальных произведениях различных стилей	2	Изучить материал лекции, основной (№1,2) и дополнительной (№1, 3,5) литературы Выписать жанровые признаки песенных, танцевальных, маршевых произведений	Устный опрос Проверка конспекта Обсуждение представленных примеров

2	Музыкальная форма. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения музыкального материала	Сочинить и записать 2–3 мелодии, избрав соответствующие структуры: 1) периодичности, 2) пары периодичностей, 3) перемены в 3-й (4-й) раз, 4) суммирования, 5) дробления, 6) дробления с замыканием	2	Изучить материал лекции, основной (№1,2) и дополнительной литературы (№4,5,6) Проанализировать произведения, выявить из масштабно-тематические структуры	Исполнение сочинений Взаимопроверка
3	Основные элементы музыкального языка	В Альбоме детских пьес для фортепиано (Шуман, Чайковский, Прокофьев, Свиридов, Слонимский) выбрать 3 контрастные пьесы, определить их образное содержание, наиболее значимые выразительны средства	2	Изучить материал лекции, основной (№1,2) и дополнительной (№1, 5) литературы Прочитать с листа пьесы, проанализировать их: Шопен Ф. Прелюдия op.28 №7 (A-dur). Бородин А. Песня Галицкого из оп. «Князь Игорь». Чайковский П. Апрель («Подснежник») из цикла «Времена года». Чайковский П. Июнь («Баркарола») из цикла «Времена года». Чайковский П. Январь («У камелька») из цикла «Времена года»	Представление музыкальных произведений, характеристика их образного содержания Взаимопроверка

4	Период	<p>1. Определить виды и особенности начального периода в медленных частях сонат для ф-но В. А. Моцарта Л. В. Бетховена с помощью проигрывания на фортепиано или прослушиванием на аудиоаппаратуре</p> <p>2. Заданное предложение развить до периода повторного строения, неповторного строения, из трех предложений, сложного периода</p>	<p>4</p> <p>Изучить материал лекции, основной (№1, 2) и дополнительной (№1, 4,6) литературы</p> <p>Прослушать или исполнить начальные периоды сонат, определить местоположение и роль каденций</p> <p>Проанализировать периоды:</p> <p>1. Тональность/тональности. Вывод: однотональный период, однотонально-модуляционный или модулирующий период</p> <p>2. Структура (количество предложений, тактов). Вывод: квадратный/неквдратный</p> <p>3. Тематическое содержание. Вывод: повторного строения, повторно-варьированный, неповторный.</p>	<p>Фронтальный опрос, исполнение сочинений</p> <p>Контрольная работа (анализ периодов)</p>
5	Простые формы	<p>Определить формы средних частей сонат для ф-но Й. Гайдна, В. А. Моцарта Л.В.Бетховена</p>	<p>2</p> <p>Изучить материал лекции, основной (№1, 2) и дополнительной (№6) литературы</p> <p>Прочитать с листа (на фортепиано или по нотам устно) средние части сонат композиторов-классиков, составить буквенные схемы строения произведений</p>	<p>Устный опрос, Совместное обсуждение примеров</p>

6	Сложные формы	<p>1. Подобрать музыкальные примеры по теме</p> <p>2. Проанализировать строение представленных музыкальных образцов</p>	4	<p>Изучить материал лекции, основной (№1, 2) и дополнительной (№6) литературы</p> <p>Прослушать или исполнить музыкальные произведения сложных форм из предложенных, определить их форму.</p> <p>Примерный музыкальный материал:</p> <p>Гайдн Й. Соната №1 (adagio), №5 (финал), №6 (менуэт).</p> <p>Моцарт В. Соната №9 (менуэт), №11 (менуэт), №13 (adagio).</p> <p>Бетховен Л. Соната № 1 (менуэт), № 11 (менуэт), № 18 (менуэт).</p> <p>Бетховен Л. Багатель ор.119, №1.</p> <p>Шопен Ф. Мазурка ор. 41, №2 (e-moll).</p> <p>Шуберт Ф. Песни «Мельник и ручей», «Куда».</p> <p>Глинка М. Марш Черномора (из оп. «Руслан и Людмила»).</p> <p>Чайковский П. Романс «Мы сидели с тобой».</p>	Устный опрос Письменная работа
7	Рондо	<p>1. Сравнить форму романсов М. Глинки «Ночной зефир» и А. Даргомыжского «Ночной зефир струит эфир»</p> <p>2. Составить схемы строения различных образцов формы рондо</p>	1	<p>Изучить материал лекции, основной (№1,2) и дополнительной (№6) литературы</p> <p>Прослушать романсы Даргомыжского и Глинки, составить их буквенные схемы</p>	Обсуждение с прослушиванием романсов Проверка самостоятельной работы

8	Вариации	<p>1. Определить тип вариаций, средства варьирования в указанных произведениях</p> <p>2. Создать жанровые вариации на заданную тему</p>	<p>1</p> <p>Изучить материал лекции, основной (№1,2) и дополнительной (№6) литературы</p> <p>Прослушать или исполнить музыкальные произведения сложных форм из предложенных, определить их форму. Примерный музыкальный материал для анализа:</p> <p>Бах И. Пассакалия ре-минор для клавира.</p> <p>Гендель Г. Пассакалия соль-минор из сюиты для клавира.</p> <p>Брамс И. Финал 4-й симфонии.</p> <p>Глинка М. Камаринская.</p> <p>Глинка М. Баллада Финна (из оп. «Руслан и Людмила»).</p> <p>Мусоргский М. Песня Марфы (из оп. «Хованщина»).</p>	<p>Собеседование</p> <p>Конкурс творческих работ</p>
9	Сонатная форма. Рондо-соната	<p>Проанализировать особенности строения сонатной формы произведений Л. Бетховена, П. Чайковского</p> <p>Подобрать музыкальные примеры по теме и проанализировать представленные образцы</p>	<p>2</p> <p>Изучить материал лекции, основной (№1,2) и дополнительной (№6) литературы</p> <p>Прослушать музыкальные произведения, составить буквенные схемы музыкальных произведений. Примерный музыкальный материал для анализа:</p> <p>Моцарт В. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро».</p> <p>Григ Э. Концерт для ф-но с оркестром, ч. 1.</p> <p>Чайковский П. Симфония №1 (первая часть)</p> <p>Чайковский П. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»</p> <p>Чайковский П. Симфония №3 (финал).</p>	<p>Блиц-опрос</p> <p>Собеседование</p>

10	Циклические формы	Составить план одной из сюит И. Баха, Г. Генделя, выявить средства противопоставления и объединения частей сюиты Сделать сравнительный анализ особенностей строения сонатно-симфонических циклов венских классиков, западноевропейских романтиков, композиторов русской классической школы, современных композиторов	1 Изучить материал лекции, основной (№1,2) и дополнительной (№4,6) литературы Прочитать с листа произведения для анализа, выписать буквенную схему произведения Примерный музыкальный материал для анализа: Римский-Корсаков Н. Шехеразада. Шуман Р. Вокальный цикл «Любовь поэта», Детские сцены, Карнавал. Дебюсси К. Детский уголок. Бородин А. Маленькая сюита. Бородин А. Симфония №2. Шуберт Ф. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь». Мусоргский М. Картинки с выставки.	Устное сообщение с подбором и исполнением (или воспроизведением на видео-аудиоаппаратуре) выбранных образцов Проверочный тест
11	Формы вокальной музыки	Подготовить доклад по крупным жанрам вокально-хоровой музыки: Оратория. Кантата. Музыкальные формы и жанры православной церкви. Музыка католической церкви. Особенности формообразования народных песен различных жанров Проанализировать особенности формообразования народных песен различных жанров	1 Изучить материал лекции, основной (№1,2) и дополнительной (№4, 6) литературы Выявить существенные признаки различных жанров вокальной музыки Подобрать из музыкальной литературы вокальные произведения различных жанров и форм. Музыкальный материал для анализа: Романсы и песни Ф. Шуберта, Р. Шумана, М. Глинки, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Бородина	Устное сообщение с воспроизведением на видео-аудиоаппаратуре выбранных образцов

12	Формы театральная музыки	Подготовить мини-рефераты и выступления студентов по одному из направлений музыкального театра, включая иллюстративный музыкальный материал. Темы: Опера. Балет. Оперетта. Мюзикл.	2	Изучить материал лекции, основной (№1,2) и дополнительной (№4, 6) литературы Определить типы драматургии и жанрово-композиционные особенности опер. Музыкальные произведения для анализа: Моцарт Л. «Свадьба Фигаро». Глинка М. «Жизнь за царя». Чайковский П. Опера «Евгений Онегин». Римский-Корсаков Н. «Снегурочка», пролог. Мусоргский М. «Борис Годунов».	Выступление с докладами, ответы на вопросы аудитории
----	--------------------------	--	---	---	--

6.2. Тематика и задания для практических занятий

учебным планом не предусмотрены

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

Тема 1. Введение. Стил ь и жанр в музыке

1. Определение характерных жанровых черт сарабанды, этюда, ноктюрна, рондо, тарантеллы, рапсодии.
2. Выявление жанровых признаков в музыкальных произведениях различных стилей.
3. Произведения для анализа:
 - Моцарт В. Рондо a-moll.
 - Шопен Ф. Прелюдии op.28 №7 (A-dur), №20 (c-moll).
 - Шопен Ф. Баллада №1.
 - Шуберт Ф. В путь.
 - Скрябин А. Этюд cis-moll.
 - Чайковский П. Симфония №6 (2-я часть).

Тема 2. Музыкальная форма. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения музыкального материала

1. Определение функций частей в музыкальной форме; типов музыкального изложения, принципов развития тем в музыкальной форме.
2. Произведения для анализа:
 - Моцарт В. Соната №5.
 - Бетховен Л. Соната op.2, № 1, ч.2.
 - Бетховен Л. Соната op.2, № 2, ч.2 и 4.
 - Бородин А. Симфония №2, ч. 2.
 - Чайковский П. Май («Белые ночи») из цикла «Времена года».
 - Чайковский П. Романс «Мы сидели с тобой».
 - Глинка М. Романс «Я помню чудное мгновенье».
 - Шуберт Ф. Ave Maria.
 - Шуман Р. Отчего? («Фантастические пьесы»).

Тема 3. Основные элементы музыкального языка

1. Определить средства музыкальной выразительности, использованные композитором для

создания художественного образа

2. Произведения для анализа:

- Альбомы детских пьес (Шуман, Чайковский, Прокофьев, Свиридов, Слонимский).
- Шопен Ф. Прелюдия ор.28 №7 (A-dur).
- Бородин А. Песня Галицкого из оп. «Князь Игорь».
- Чайковский П. Апрель («Подснежник») из цикла «Времена года».
- Чайковский П. Июнь («Баркарола») из цикла «Времена года».
- Чайковский П. Январь («У камелька») из цикла «Времена года»

Тема 4. Период

1. Музыкальный материал для анализа:

- Бетховен Л. Соната №20, ч.2.
- Бетховен Л. Соната №8, ч.2.
- Шуберт Ф. «В путь» (из вокального цикла «Прекрасная мельничиха»).
- Шуман Р. Вальсы: ор.18, ор.34, ор.64, ор.69, ор.70.
- Шуман Р. Отзвуки театра.
- Григ Э. Норвежский танец A-dur.
- Шопен Ф. Мазурка №5 B-dur.
- Лист Ф. Ноктюрны № 1 и 2.
- Глинка М. Вальс-фантазия (рефрен).
- Чайковский П. Мазурка («Детский альбом»).
- Чайковский П. Январь («У камелька») из цикла «Времена года».

Тема 5. Простые формы

1. Определение формы средних частей сонат для фортепиано Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. В. Бетховена.
2. Письменный анализ одного из произведений по заданному плану.
3. Музыкальный материал для анализа:

простая двухчастная форма

- Моцарт В. Симфония №40, ч.4.
- Бетховен Л. Сонаты для ф-но: ор. 2, № 1, ч. 2; ор.2, № 2, ч. 2, ч.4; ор. 7, ч. 4.
- Шуберт Ф. Ор. 9-а, Вальсы (все).
- Мендельсон Ф. Песни без слов № 12, 16, 37, 44.
- Чайковский П. Шарманщик поет.
- Чайковский П. Романс «Растворил я окно».
- Даргомыжский А. Романс «Юноша и дева».
- Рахманинов С. Романсы «Весенние воды», «Сирень», «Здесь хорошо».
- Скрябин А. Прелюдии ор.11 № 2, 6, 7, 10, 12, 17, 18, 23.

простая трехчастная форма

- Моцарт В. Опера «Дон Жуан», № 7, 8, 10, 12, 14, 19.
- Бетховен Л. Сонаты для ф-но: ор.2, № 1, ч.3 (менуэт и трио); ор.2, №2 (скерцо, до трио), ор.10, № 2, ч.3.
- Шуберт Ф. Песни. Ор. 25, № 3 «Стой»; № 4 «Благодарность ручью».
- Шопен Ф. Ноктюрны: ор. 9, № 2; ор. 15, № 1; ор.48, №2.
- Шопен Ф. Прелюдии: ор.28, № 11, 12, 19.
- Чайковский П. Романс «Ни слова, о, друг мой».
- Рахманинов С. ор.4. Романс «Не пой красавица, при мне».
- Скрябин А. Прелюдии ор.11, № 16, 19.

Тема 6. Сложные формы

1. Анализ музыкальных произведений.
2. Музыкальный материал для анализа:

- Гайдн Й. Соната №1 (adagio), №5 (финал), №6 (менуэт).
- Моцарт В. Соната №9 (менуэт), №11 (менуэт), №13 (adagio).
- Бетховен Л. Соната № 1 (менуэт), № 11 (менуэт), № 18 (менуэт).
- Бетховен Л. Багатель ор.119, №1.
- Шопен Ф. Мазурка ор. 41, №2 (e-moll).
- Шуберт Ф. Песни «Мельник и ручей», «Куда».
- Глинка М. Марш Черномора (из оп. «Руслан и Людмила»).
- Чайковский П. Романс «Мы сидели с тобой».
- Чайковский П. Ариозо Лизы (из оп. «Пиковая дама», 2 карт.).
- Мясковский Н. ор.31 «Пожелтевшие страницы», №4.

Тема 7. Рондо

1. Сравнение формы романсов М. Глинки «Ночной зефир» и А. Даргомыжского «Ночной зефир струит эфир».
2. Анализ музыкальных произведений.
3. Музыкальный материал для анализа:
 - Глинка М. Рондо Фарлафа (из оп. «Руслан и Людмила»).
 - Куперен Ф. Любимая. Жнецы.
 - Дакен. Кукушка.
 - Моцарт В. Сонаты № 10, 18.
 - Бетховен Л. Пьесы для фортепиано «К Элизе», «Ярость по поводу потерянного гроша». Финалы сонат: ор. 10, № 3; ор. 14, № 2.
 - Даргомыжский А. Романс «Свадьба».
 - Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам».

Тема 8. Вариации

1. Определение типа вариаций, средств варьирования в музыкальных произведениях.
2. Конкурс творческих работ по созданию жанровых вариаций на заданную тему
3. Музыкальный материал для анализа:
 - Бах И. Пассакалия ре-минор для клавира.
 - Бах И. Чакона ре-минор для скрипки соло.
 - Гендель Г. Пассакалия соль-минор из сюиты для клавира.
 - Брамс И. Финал 4-й симфонии.
 - Глинка М. Камаринская.
 - Глинка М. Баллада Финна (из оп. «Руслан и Людмила»).
 - Мусоргский М. Песня Марфы (из оп. «Хованщина»).

Тема 9. Сонатная форма

1. Анализ особенностей строения сонатной формы произведений В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Э. Грига, П. Чайковского.
2. Музыкальный материал для анализа:
 - Моцарт В. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро».
 - Шопен Ф. Сонаты си-минор и си-бемоль минор. Баллада № 1.
 - Григ Э. Концерт для ф-но с оркестром, ч.1.
 - Чайковский П. Симфонии №1–6 (первые части).
 - Чайковский П. Серенада для струнного оркестра, ч. 1.
 - Чайковский П. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
 - Рахманинов С. Концерты для ф-но с оркестром № 1, 2, 3 (первые части).
 - Прокофьев С. Классическая симфония, ч.1, ч.4.

Тема 9. Рондо-соната

1. Анализ музыкальных произведений.

2. Музыкальный материал для анализа:
 - Моцарт В. Сонаты для фортепиано № 3, 4, 7, 13, 17 (финалы).
 - Бетховен Л. Сонаты для фортепиано: ор. 2, № 2, 3; ор. 7, № 13; ор. 14, № 1. (финалы).
 - Чайковский П. Ор. 23. Концерт для ф-но с оркестром (финал);
 - Чайковский П. Симфония №3 (финал).
 - Скрябин А. Соната для ф-но ор. 24 (финал);
 - Скрябин А. Концерт для ф-но с оркестром ор. 20 (финал).
 - Прокофьев С. Соната №4 для ф-но ор. 29 (финал).

Тема 10. Циклические формы

1. Анализ музыкальных произведений.
2. Музыкальный материал для анализа:
 - Римский-Корсаков Н. Шехеразада.
 - Бах И. Английские и французские сюиты для клавира. Партиты.
 - Гендель Г. Сюиты для клавира.
 - Моцарт В. Симфония соль-минор.
 - Бетховен Л. Сонаты, квартеты, симфонии, концерты.
 - Шуберт Ф. Симфония №8.
 - Шуман Р. Вокальный цикл «Любовь поэта», Детские сцены, Карнавал.
 - Дебюсси К. Детский уголок.
 - Бородин А. Маленькая сюита.
 - Бородин А. Симфония №2.
 - Чайковский П. Симфонии №1, 4–6.
 - Ипполитов-Иванов М. Кавказские эскизы.
 - Эшпай А. Венгерские напевы.
 - Шуберт Ф. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь».
 - Мусоргский М. Картинки с выставки.
3. Составление плана сюиты И. Баха, Г. Генделя, выявление средств противопоставления и объединения частей сюиты.
4. Сравнительный анализ особенностей строения сонатно-симфонических циклов венских классиков, западноевропейских романтиков, композиторов русской классической школы, современных композиторов.

Тема 11. Формы вокальной музыки

1. Анализ вокальных произведений.
2. Музыкальный материал для анализа:
 - Романсы и песни Ф. Шуберта, Р. Шумана, М. Глинки, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Бородина.
 - Бах И. «Кофейная кантата».
 - Чайковский П. Кантата «Москва».
 - Прокофьев С. Кантата «Александр Невский».
 - Бах И. С. «Страсти по Матфею».
3. Анализ особенностей формообразования народных песен различных жанров.
4. Подготовка докладов по темам:
 - Кантата.
 - Оратория.
 - Музыкальные формы и жанры православной церкви.
 - Музыка католической церкви.
 - Особенности формообразования народных песен различных жанров.

Тема 12. Формы театральной музыки

1. Подготовка мини-рефератов и выступления студентов с докладами:
 - Опера.
 - Балет.
 - Оперетта.
 - Мюзикл.
2. Анализ типов драматургии и жанрово-композиционных особенностей опер.
3. Музыкальные произведения для анализа:
 - Моцарт Л. «Свадьба Фигаро».
 - Вагнер Р. «Лоэнгрин».
 - Глинка М. «Жизнь за царя».
 - Чайковский П. Опера «Евгений Онегин».
 - Римский-Корсаков Н. «Снегурочка», пролог.
 - Мусоргский М. «Борис Годунов».
 - Александров А. «Свадьба в Малиновке».
 - Кальман И. Сильва.
 - Чайковский П. Лебединое озеро.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная:

1. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа: учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений / М. И. Ройтерштейн. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 112 с. : ноты. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 112. - ISBN 5-691-00472-7
2. Холопов, Ю.Н. Введение в музыкальную форму / Ю.Н. Холопов. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 432 с. - ISBN 978-5-4458-5767-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226054>
3. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>.

б) дополнительная:

1. *Бонфельд, М. Ш.* Анализ музыкальных произведений : структуры тональной музыки : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] : допущено МО РФ : в 2 ч. Ч. 1 / Бонфельд, Морис Шлемович. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 256 с. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 244-252. - ISBN 5-691-01040-9
2. *Бонфельд, М. Ш.* Анализ музыкальных произведений : структуры тональной музыки : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] : допущено МО РФ : в 2 ч. Ч. 2 / Бонфельд, Морис Шлемович. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 208 с. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 198-206. - ISBN 5-691-01041-7
3. *Кудряшов, А.Ю.* Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1975>.
4. *Мазель Л.* Строеие музыкальных произведений: учебное пособие для муз. вузов. – М., 1986.
5. *Соколов, О.В.* Функциональная система музыкальной формы : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О.В. Соколов ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра теории музыки. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2013. - 24 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312272>
6. *Способин И.* Музыкальная форма. – М., 2007 (и другие издания).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - <http://biblioclub.ru>
2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционные занятия проводятся в аудиториях с числом посадочных мест – 25–30.

Лабораторные занятия проводятся в аудиториях, предполагающих наличие:

- нотного материала;
- справочных изданий (словарей и энциклопедий, в т. ч. электронных и др.);
- аудиозаписей музыкальных произведений; электронных музыкальных изданий образовательного назначения, реализованных на CD (DVD)-ROM;
- средств звуковоспроизведения (магнитофон/музыкальный центр, телевизор);
- фортепиано.