

**Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова
ПЦК «Теория музыки»**

ШМАКОВА О.В.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОДИ и ИНО ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»**

(на правах рукописи)

**Волгоград
2015**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предмет «Анализ музыкальных произведений» является составной частью системы профессиональной подготовки учащихся. Изучение данного предмета предусматривает развитие у студентов аналитических навыков в объеме, необходимом для дальнейшей работы выпускников в качестве артистов оркестра (ансамбля), руководителей самодеятельных коллективов, концертмейстеров.

Поскольку предмет анализа музыкальных форм является обобщающей по содержанию музыкально-теоретической дисциплиной, в нем осуществляются межпредметные связи с другими предметами: элементарной теорией музыки, гармонией, полифонией, музлитературой, народным творчеством, специальностью, оркестром.

В основе курса анализа музыкального произведения лежит изучение музыкальных форм, обуславливающее порядок прохождения тем и их названия. Дополнением к собственно теории форм является ряд теоретических и историко-теоретических тем, изучаемых в начале курса. Благодаря их подключению курс приближается к обобщающему музыкально-теоретическому предмету.

Предмет «Анализ музыкальных произведений» изучается студентами специальности «Оркестровые духовые инструменты» и «Инструменты народного оркестра» на 4 курсе в 8-м семестре. В конце изучения проводится зачет.

Краткие методические указания студентам

В курсе анализа темы расположены в основном по принципу от наименьших к наибольшим: от периода к циклическим формам. По усмотрению педагога порядок прохождения тем может быть варьирован. Однако в числе первых следует поставить важнейший для практического определения музыкальной формы вопрос о функциях частей. Темы рондо и вариационные формы могут быть взаимно переставлены, а промежуточные формы – рассредоточены по другим темам или выделены в самостоятельную тему.

Представляется целесообразным для исполнительских отделений знакомство с темой «Содержание музыкальных произведений», что будет способствовать большей связи предмета со специальностью. Циклические формы проходятся в порядке общего ознакомления. По усмотрению педагога количество часов на прохождение той или иной темы может в небольшой степени изменяться.

Главное внимание в курсе направлено на приобретение практических навыков анализа основных классических композиционных приемов и их средств, что может быть использовано на занятиях по специальности и в дальнейшей самостоятельной работе. Практическая ориентация определяет отбор материала. На уроке преподаватель сообщает лишь необходимый теоретический минимум. При отборе произведений для анализа следует учитывать специальность учащихся.

Урок складывается из объяснения теоретического материала, подкрепляемого примерным анализом, и опроса учащихся.

Важной частью учебного процесса является организация домашних заданий учащихся. Они практичны так же как форма классной работы.

Важнейшую роль в процессе изучения предмета играет **самостоятельная работа**. Основными задачами самостоятельной работы является прочное усвоение учебного материала, закрепление практических навыков, расширение музыкального кругозора, развитие самостоятельности учащихся. Самостоятельная работа предполагает изучение дополнительной литературы, анализ средств музыкальной выразительности и музыкальной формы в произведениях, включенных в программу по специальности, общего фортепиано, оркестрового класса.

Требования к знаниям, умениям, навыкам

В результате изучения данного предмета в комплексе специальных дисциплин учащийся должен:

- овладеть практическими навыками анализа музыкальных произведений в единстве содержания и формы,
- научиться понимать выразительную роль элементов музыкальной речи,
- уметь оценивать особенности композиции произведения и вникать в замысел композитора.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Введение

Характеристика дисциплины. Ее место и роль в системе подготовки. Определение целей и задач. Знакомство с основным терминологическим аппаратом.

Вопросы для самопроверки:

1. Назовите цель и задачи дисциплины «анализ музыкальных произведений».
2. Основные термины данной дисциплины.
3. Дайте образную характеристику (тождество, контраст, конфликт) в оперных увертюрах: «Кармен» Бизе, «Евгений Онегин» Чайковского.
4. Сделайте анализ образного содержания романса Глинки «Я помню чудное мгновенье».
5. Назовите жанровые признаки в Ноктюрне «Грёзы любви» Листа, «Вальсе-фантазии» Глинки, романсе «Средь шумного бала» Чайковского, романсе «Болтунья» Прокофьева.

Тема 1. Форма музыкальная. Функции частей в музыкальной форме.

Требования к знаниям, умениям, навыкам. Учащиеся должны:

- **иметь** представление об эволюции музыкальных форм от средневековья до XX века
- **уметь** определить функцию части музыкального произведения, тип изложения музыкального материала в ней на основе анализа средств музыкальной выразительности.

Понятие формы музыкальной. Классификация музыкальных форм в историческом аспекте от средневековья до XX века. Функции частей в музыкальной форме всех типов. Типы изложения музыкального материала в связи с особенностями средств музыкальной выразительности – мелодии, ритма, фактуры, музыкального синтаксиса, тонального развития.

Практические задания: характеристика типов изложения на примере анализов фрагментов из музыкальных произведений. Например: Бетховен. 1 соната 2 ч., 9 соната 2 ч., 5 соната 1 ч. Гайдн. Симфония № 103. 1 часть.

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение «музыкальная форма».
2. Основные категории функциональности в музыке (по В. Бобровскому).
3. Назовите основные типы изложения в музыке.
4. Функции музыкальной темы (по Е. Ручьевской).
5. Понятие «музыкальная фактура» (по Филатовой-Скребковой).
6. Назовите уровни музыкального синтаксиса.

7. Сделайте анализ тонального плана в пьесе «У камелька» Чайковского и каковы его драматургические функции?
8. В каких из этих произведений встречается хоральное изложение: Шопен – прелюдия до минор, Бетховен – 1 ч. «Лунной сонаты», хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя» Глинки, Вступление к опере «Травиата» Верди, тема пилигримов из увертюры к опере «Тангейзер» Вагнера?
9. Приведите примеры экспозиционного типа изложения в клавирных сонатах Моцарта.
10. В каких пьесах из цикла «Времена года» Чайковского есть кода?
11. Найдите мелодическую вершину в прелюдиях Шопена: ми минор, си минор, Ми мажор, Ля мажор.
12. Определите приёмы развития в разработке 1 ч в сонатах Бетховена? № 1, № 5, № 28.

Самостоятельная работа: определить типы изложения в различных частях музыкальной формы в произведениях исполняемых на уроках специальности.

Тема 2. Содержание музыкальных произведений. Формы музыкальных произведений.

Требования к знаниям, умениям, навыкам. Учащиеся должны:

- **иметь представление** об основах семантического анализа
- **уметь** определять жанровые признаки в музыкальном произведении на основе анализа средств музыкальной выразительности

Предпосылки семантической определенности. Интонационные истоки в качестве музыкальных прообразов. Этимологический анализ. Широкое понятие музыкального жанра. Классификация музыкальных жанров.

Практические задания: попытка истолкования содержания в музыкальных произведениях. Например: Моцарт. «Дон Жуан» (Ария Лепорелло, Ария Эльвиры), «Волшебная флейта» (Ария Царицы ночи). Бах. Месса h-moll. Crusifixus. Бетховен. Симфония № 3. Траурный марш.

Вопросы для самопроверки:

1. Назовите структурные уровни содержания музыкальной формы (по Л. Казанцевой).
2. Содержательные модели в музыке в историческом аспекте (по В. Холоповой).
3. Типы музыкальной драматургии.
4. Понятие «музыкальная тема» и «художественная тема»: сходство и различие.
5. Понятие «музыкальная идея».
6. Понятие «музыкальная концепция».
7. Дайте определение «музыкальная композиция» (по Е. Назайкинскому).
8. Классификация музыкальных форм.
9. Раскройте структурные уровни музыкального содержания в произведениях: «Революционный» этюд Шопена, «Камаринская» Глинки, «Баба-Яга» Мусоргского, «Затонувший собор» Дебюсси.
10. Определите кульминацию и назовите её признаки в произведениях: Фантазия ре минор Моцарта, «Эгмонт» Бетховена, «Танец рыцарей» Прокофьева.

Вопросы по теме «Музыкальная семантика»:

1. Какие из уровней относятся к области музыкальной семантики: жанр, интонация, размер, штрихи, композиция, тональность, тембр?
2. Дайте определение «музыкальная семантика»
3. Что такое музыкальная лексема?
4. Назовите интонационные истоки в качестве музыкальных прообразов.

5. Дайте определения «музыкальный жанр» (Асафьев, Альшванг, Бахтин, Сохор, Арановский, Назайкинский, Мазель)
6. Классификация музыкальных жанров.
7. Определение «музыкальная интонация» в теории Асафьева.
8. Приведите примеры риторических интонаций в творчестве И.С. Баха.
9. Сделайте интонационный анализ: Пёрселл - Плач Дидоны, Гендель – ария Самсона «Тёмная ночь», Глюк – мелодия Орфея. Что общего в этих примерах?
10. В каких из произведений встречается «роговая интонация»: Гайдн – финала симфонии № 103, Турецкое рондо Моцарта, увертюра к опере «Волшебный стрелок» Вебера, Песня без слов № 3 Мендельсона, скерцо из «Шотландской» симфонии Мендельсона (1 т.)?
11. Виды структур в музыке.

Самостоятельная работа: анализ музыкальных тем с точки зрения их семантической определенности в произведениях исполняемых на уроках специальности.

Тема 3. Период.

Требования к знаниям, умениям, навыкам. Учащиеся должны:

- **знать** основные разновидности формы периода
- **уметь** анализировать синтаксическую, тонально-гармоническую, тематическую структуру периода

Теоретическое понятие, функция. Основное применение, как части более крупной формы и самостоятельной формы произведения. Квадратность; неквадратность. Классификация периодов. Предложение, фраза. Тонально-гармоническое строение периода. Масштабно-тематические структуры.

Практические задания: анализ строения периодов в музыкальных произведениях. Например: Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро». Гайдн. Музыкальные темы из симфонии № 103. Бетховен. Симфония № 1. Менуэт, № 7, 2 ч.

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение «период».
2. Функции периода.
3. Приведите примеры квадратной и неквадратной структуры периода.
4. Классификация периодов.
5. Синтаксические единицы периода.
6. Тонально-гармоническое строение периода.
7. Масштабно-тематические структуры в периоде.
8. Виды крупномасштабного периода.
9. В каких произведениях И.С. Баха встречается период типа развёртывания?
10. Дайте анализ начальных периодов в клавирных сонатах Моцарта (3-5- на выбор).
11. В какой форме написана прелюдия Шопена Ля мажор? Приведите аналогичные примеры из этого цикла.
12. Что такое расширение и дополнение в периоде? Приведите примеры.
13. Какие из этих произведений написаны в форме периода единого строения: тема менуэта из симфонии № 103 Гайдна, тема менуэта из симфонии № 40 Моцарта, тема вальса из симфонии № 5 Чайковского, «Девушка с волосами цвета льна» Дебюсси?
14. Особенности тонального плана в периодах (1-е построение): «Шарманщик поёт» Чайковского, «Жаворонок» Глинки, прелюдия Ре мажор (ор. 11) Скрябина, «Мимолётность» № 1 Прокофьева?

Самостоятельная работа: проанализировать периоды в произведениях исполняемых на уроках специальности.

Тема 4. Простые формы.

Требования к знаниям, умениям, навыкам. Учащиеся должны:

- **знать** разновидности простых форм, особенности их строения, область применения
- **уметь** определять тип простой формы в музыкальном произведении и обосновывать свое определение

Простая двухчастная форма.

Область применения простой двухчастной формы, общие свойства. Простая двухчастная безрепризная. Различные типы соотношения частей. Виды вторых частей. Простая репризная двухчастная форма. Строение второй части. Возможность повторения частей.

Практические задания: анализ простой двухчастной формы в музыкальных произведениях. Примеры: Бетховен финал сонаты № 16, Шуберт вальсы и лендлеры, Шопен Мазурка ор. 24 № 2, Алябьев «Соловей», Бетховен финалы 3 и 9 симфоний.

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение «простая 2-хчастная форма».
2. Генезис простых форм.
3. Область применения простой двухчастной формы.
4. Назовите особенности простой двухчастной безрепризной формы.
5. Какими бывают виды вторых частей в простой двухчастной форме?
6. Характеристики простой репризной двухчастной формы.
7. Назовите Мимолетности Прокофьева, которые написаны в форме АА1.
8. Назовите Мимолетности Прокофьева, которые написаны в форме АВ.
9. Назовите Мимолетности Прокофьева, которые написаны в форме Ава.
10. В какой из видов простой 2-хчастной формы написан 1-й раздел пьесы «Белые ночи» Чайковского. Назовите примеры этой же формы в вокальном творчестве композитора.

Простая трехчастная форма.

Область применения простой трехчастной формы. Два вида простой трехчастной формы – однотемная и двухтемная. Строение разделов формы с точки зрения их функциональной роли, тематического наполнения. Различные виды реприз. Трехчастная форма с тональной репризой. Трехчастная форма с повторением частей. Двойная трехчастная форма. Вступления и коды в простой 3-частной форме.

Практические задания: анализ простой трехчастной формы в музыкальных произведениях. Например: Шопен. Прелюдия cis-moll № 25. Бетховен. Менуэт из 1 симфонии. Вебер. «Вольный стрелок». Вальс D-dur.

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение «простая трехчастная форма».
2. Область применения простой трехчастной формы.
3. Разновидности простой трехчастной формы (однотемная и двухтемная).
4. Назовите виды реприз в простой 3-хчастной форме.
5. Назовите признаки двойной трехчастной формы.
6. Сделайте анализ простой двухчастной формы в музыкальных произведениях: Бетховен финал сонаты № 16, Шуберт вальсы и лендлеры, Шопен Мазурка ор. 24 № 2, Алябьев «Соловей», Бетховен финалы 3 и 9 симфоний.
7. Сделайте анализ простой трехчастной формы в музыкальных произведениях: Шопен. Прелюдия cis-moll № 25. Бетховен. Менуэт из 1 симфонии. Вебер. «Вольный стрелок». Вальс D-dur.

Самостоятельная работа: анализ простых форм в произведениях исполняемых на уроках специальности.

Тема 5. Сложная трехчастная форма.

Требования к знаниям, умениям, навыкам. Учащиеся должны:

- **знать** разновидности сложной трехчастной формы, особенности строения, область применения
- **уметь** определять сложную трехчастную форму в музыкальном произведении и обосновывать свое определение

Строение частей формы. Происхождение и применение сложной трехчастной формы в музыке. Вторая часть формы двух видов – трио и эпизод. Тонально-гармоническое развитие. Виды реприз – da capo, варьированная. Кода, как необходимое обобщение. Повторение частей в сложной трехчастной форме. Форма, промежуточная между простой и сложной трехчастной формой.

Практические задания: анализы различных типов сложной трехчастной формы в музыкальных произведениях. Например: средние и медленные части многих сонат и симфоний Бетховена. Шопен. Ноктюрн f-moll. Шуман. «Порыв». Шуберт. Музыкальный момент f-moll.

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение «сложная 3-хчастная форма».
2. Генезис сложной 3-хчастной формы.
3. Особенности второй части и их название.
4. Назовите особенности тонально-гармонического развития.
5. Каковы виды реприз в этой форме?
6. Функции вступления, связки и коды в сложной 3-хчастной форме.
7. Сделайте анализ произведений: Ноктюрна f-moll. Шумана, Музыкального момента f-moll Шуберта, романса «Я помню чудное мгновенье» Глинки, Ноктюрна Фа мажор Шопена.
8. В каких симфониях Гайдна, Моцарта и Бетховена (программа муз. литературы) средние части написаны в сложной 3-хчастной форме?
9. Назовите уровни контраста между частями в Ноктюрне до минор Шопена.
10. Драматургическая роль коды в «Баркароле» Чайковского («Времена года»).
11. Особенности трактовки сложной трёхчастной формы в прелюдиях Дебюсси (примеры на выбор).
12. В каких пьесах из цикла «Времена года» Чайковского есть связка?

Самостоятельная работа: анализ сложной трехчастной формы в произведениях, включенных в программу по специальности.

Тема 6. Вариационная форма.

Требования к знаниям, умениям, навыкам. Учащиеся должны:

- **знать** разновидности вариационных форм, методы варьирования, принципы организации вариационного цикла в единое целое
- **уметь** определять тип вариаций на основе анализа темы, приемов варьирования, строения цикла

Общая характеристика. Применение вариационного метода в различных формах. Тема с вариациями как самостоятельная форма. Классификация вариационных форм. Тема вариаций, методы варьирования, принципы организации цикла в единое целое в вариациях различных типов. Вариации на одну, две, три темы. Особенности вариаций на basso ostinato, выдержанную мелодию, фигурационных и жанрово-характерных.

Практические задания: анализ различных типов вариационных форм в музыкальных произведениях. Например: Шостакович. Симфония № 7. 1 часть; Мусоргский. Песня Марфы. Бетховен. «Аппассионата» 2 часть, симфония № 7. 2 часть. Чайковский. Трио «Памяти великого артиста». Глинка. «Камаринская».

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение «вариационная форма».
2. Применение вариационного метода в различных формах.
3. Тема с вариациями как самостоятельная форма.
4. Классификация вариационных форм.
5. Тема вариаций, методы варьирования.
6. Особенности вариаций на *basso ostinato*.
7. Особенности фигурационных вариаций.
8. Сделайте драматургическую схему произведений и определите разновидность вариационной формы: Бах. Месса *h-moll*. *Crusifixus*; Перселл. Плач Дидоны; Моцарт. Соната № 11, 1 часть;
9. Приведите пример двойных вариаций в классической музыке.
10. В каких произведениях Бетховена встречается вариационная форма: «Аппассионата», 2 часть; «Патетическая», 3 ч.; симфония № 7, 2 часть; 32 вариации, ф-п концерт № 3, 2 ч.?
11. Особенности вариаций на выдержанную мелодию.
12. Какие произведения (фрагменты) Глинки написаны в форме вариаций на выдержанную мелодию: Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила», Рассказ Головы (там же), Песня Вани и хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»?
13. Приведите примеры использования формы вариаций на выдержанную мелодию в творчестве Мусоргского.
14. Особенности жанрово-характерных вариаций.
15. Сделайте драматургическую схему произведений и определите разновидность вариационной формы: Шостакович. Симфония № 7. 1 часть; Чайковский. Трио «Памяти великого артиста». Глинка. «Камаринская», Шуман – «Симфонические этюды».
16. Тональный и жанровый план «Рапсодии на тему Паганини» Рахманинова. К какому типу вариационных циклов относится это произведение?
17. В каких произведениях Щедрина встречаются вариационные формы?

Самостоятельная работа: анализ вариационной формы в произведениях исполняемых на уроках специальности.

Тема 7. Рондо.

Требования к знаниям, умениям, навыкам. Учащиеся должны:

- **знать** классификацию формы рондо, основные этапы исторического развития
- **уметь** определять тип рондо в музыкальных произведениях на основе анализа музыкального тематизма, тонально-гармонического развития, типов контраста, построения целого

Рондо как жанр и принцип формообразования. Определение формы рондо. Классификация с точки зрения количества тем. Строение малого рондо. Определение большого рондо, его строение. Основные этапы исторического развития: рондо французских клавесинистов, венских классиков, послеклассическое рондо. Особенности тематизма, тонально-гармонического развития, типов контраста, построения целого в различных типах формы рондо, как отражение особенностей музыкального стиля той или иной эпохи.

Рондо-соната как высшая форма классического рондо. Определение. Две основные разновидности рондо-сонаты – с разработкой и эпизодом.

Практические задания: анализ различных типов рондо в музыкальных произведениях. Например: Моцарт. Концерт A-dur для ф-п с орк. II ч. Бетховен. Финалы сонат № 2, 9, 12, 16, 21, 25. Программные пьесы Куперена, Рамо. Шуман. Новеллетта № 5. Глинка. Рондо Фарлафа.

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение формы рондо.
2. Классификация формы рондо с точки зрения количества тем.
3. Основные этапы исторического развития: рондо французских клавесинистов, венских классиков, послеклассическое рондо (свободное).
4. Особенности тематизма, тонально-гармонического развития, типов контраста, построения целого в различных типах формы рондо.
5. Рондо-соната: определение.
6. Разновидности рондо-сонаты.
7. Сделайте драматургический анализ пьес Куперена (3-5 на выбор).
8. Назовите признаки классического рондо в финале Сонаты Ре мажор Гайдна.
9. В чём состоит игровая логика в Турецком рондо Моцарта (финале сонаты № 11)?
10. В финалах каких сонат Бетховена форма рондо – 1, 2, 5, 9, 12, 14, 16, 21, 23, 25?
11. В каких произведениях Шумана встречается форма рондо?
12. Чем отличаются рондо Антониды и рондо Фарлафа в операх Глинки?
13. Сделайте схему: Прокофьев. Джульетта-девочка, Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта».
14. Назовите литературу по теме «Рондо».

Самостоятельная работа: анализ и определение формы рондо в произведениях исполняемых на уроках специальности.

Тема 8. Сонатная форма.

Требования к знаниям, умениям, навыкам. Учащиеся должны:

- **знать** структуру сонатной формы
- **уметь** определять разделы сонатной формы, выявлять основные специфические особенности строения сонатной формы в разных жанрах, в быстрых и медленных частях сонатно-симфонических циклов венских классиков, композиторов 19-20 вв.

1) Определение и область применения классической сонатной формы, Тематическое, тонально-гармоническое строение экспозиции (главной, побочной, связующей и заключительной партий), разработки (ее трех основных разделов) и репризы. Наличие вступлений и код. Формы и основные свойства главной и побочной партий, типы контрастов, методы развития тематизма в сонатных формах венских классиков.

2) Эволюция сонатной формы в XIX – XX вв. Многообразие типов построения отдельных разделов, тонально-гармонического развития, особенностей драматургии в сонатных формах западноевропейских композиторов (Шумана, Шопена, Шуберта), в русской музыке XIX в. (принципы драматического и эпического симфонизма на примере сонатных форм Чайковского и Бородина) и в советской музыке.

3) Сонатная форма в медленных частях, в первых частях инструментальных концертов. Гайдна, Моцарта, Бетховена, Брамса. Двойная экспозиция, многотемность, тональное развитие экспозиций. Возможность тематического обновления и перепланировки во второй экспозиции. Каденция, ее особенности, местоположение в форме.

4) Разновидность сонатной формы – сонатная форма без разработки в медленных частях циклов, увертюрах.

Практические задания: анализ сонатной формы в произведениях венских классиков. Например: большинство первых частей сонат и симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Анализ сонатной формы в произведениях композиторов XIX – XX вв. Например: Чайковский. Симфония № 1. 1 ч.; Бородин. Симфония № 2. 1 ч.; Шостакович. Симфония № 5. 1 ч.; Прокофьев. Симфония № 5. 1ч.

Вопросы для самопроверки:

1. Определение и область применения классической сонатной формы.
2. Тематическое, тонально-гармоническое строение экспозиции (главной, побочной, связующей и заключительной партий).
3. Тематическое, тонально-гармоническое строение разработки
4. Тематическое, тонально-гармоническое строение репризы.
5. Драматургическая функция вступления и коды.
6. Формы и основные свойства главной и побочной партий.
7. Типы контрастов между темами.
8. Методы развития тематизма в сонатных формах венских классиков.
9. Что такое «динамическое сопряжение контрастов»?
10. Особенности сонатной формы романтиков на уровне тематизма и тонального плана.
11. Особенности сонатной формы в творчестве русских композиторов 19 в. (принципы эпической драматургии в творчестве Бородина, Калининкова, Танеева, Глазунова).
12. Особенности сонатной формы в творчестве Прокофьева.
13. Особенности сонатной формы в творчестве Шостаковича.
14. Определите тип контраста между главной и побочной партиями: Моцарт – соната № 14, Бетховен – соната № 5, Шуберт – соната До мажор, Шуман – Большая соната, Бородин – симфония №2, ч.1.
15. Сделайте драматургическую схему сонаты № 2 Прокофьева.

Самостоятельная работа: анализ сонатной формы в произведениях исполняемых на уроках специальности.

Тема 9. Циклические формы.

Требования к знаниям, умениям, навыкам. Учащиеся должны:

- **иметь представление** об основных видах циклических форм в музыке Нового времени, особенностях их строения
- **уметь определять** тип циклической формы в музыкальном произведении

Характеристика основных видов циклических форм – сюиты и сонатно-симфонического цикла. Количество частей и степень связности их в сюите и сонатно-симфоническом цикле. Два вида сюит – старинная танцевальная и «новая сюита». Применение старинной сюиты у Баха и Генделя. Строение старинной сюиты, характеристика отдельных танцев. Логика тонального единства.

«Новая сюита» в музыке XIX и XX вв. Примеры: Римский-Корсаков «Шехерезада», Григ «Пер Гюнт», Прокофьев сюита из балета «Ромео и Джульетта».

Сонатно-симфонический цикл. Применение. Эволюция содержания на протяжении XVIII - XX вв. Последовательность частей в цикле, их формы. Тональные закономерности. Ненормативное количество частей в цикле.

Практически задания: обзор различных типов циклических форм в музыкальной литературе.

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение формы сюиты.
2. Исторические виды сюит.
3. Строение барочной сюиты.
4. Особенности «новой сюиты» в музыке 19-20 вв.
5. Приведите примеры новой сюиты в зарубежной музыке 19-20 вв.
6. Приведите примеры новой сюиты в отечественной музыке 19-20 вв.
7. Принципы объединения цикла на примере «Картинок с выставки» Мусоргского.
8. Формообразование в «Шехерезаде» Римского-Корсакова.
9. Приведите примеры сюит в творчестве Дебюсси, Прокофьева.
10. Дайте определение формы сонатно-симфонического цикла.
11. Структурно-семантический инвариант с-имф. цикла (по М. Арановскому).
12. Эволюция содержания с-симф. цикла в 19 в.
13. Эволюция содержания с-симф. цикла в 20 в.
14. Назовите признаки инварианта в симфонии № 104 Гайдна.
15. Особенности претворения сонатности в сонате № 28 Бетховена.
16. Как вариационный принцип проявляется в Сонате № 1 Брамса?
17. Сделайте драматургическую схему симфонии № 1 Прокофьева.

Тема 10. Вокальные формы.

Требования к знаниям, умениям, навыкам. Учащиеся должны:

- **иметь представление** о многообразии форм вокальной музыки, общих закономерностях и индивидуальности построения вокальных форм, принципах музыкального воплощения словесного текста
- **уметь** определять формы в вокальной музыке, выявлять особенности использования типовых форм

Специфика вокальных форм в связи с влиянием на музыку выразительности и структуры текста. Необходимость и возможность более свободного, индивидуального построения музыкальной формы. Общие закономерности вокальных форм: уменьшение роли точных реприз, усиление сквозного, текучего развития. Особенности использования в вокальной музыке отдельных типовых музыкальных форм.

Практические задания: анализ различных типов строфических форм, свободных и сквозных форм. Примеры: Рахманинов. Соч. 8 № 5. Шуман. «Ее он страстно любит» из цикла «Любовь поэта». Моцарт. «Дон Жуан». Дуэттино Дон-Жуана и Церлины. Шуберт. «Лесной царь».

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение формы вокального цикла.
2. Типы взаимодействия слова и музыки (по Л. Казанцевой).
3. Что является специфичным для вокальных форм: уменьшение роли точных реприз, усиление сквозного, текучего развития, строфичность, мотивное развитие, конфликтность.
4. Какие типовые музыкальные формы встречаются в вокальной музыке? Приведите примеры.
5. Принципы объединения в вокальном цикле.
6. Драматургическое взаимодействие вокальной и инструментальной партий.
7. Особенности акапелльной музыки и приёмов развития в ней.
8. Сделайте структурно-семантический анализ: «Ее он страстно любит» из цикла «Любовь поэта». Моцарт. «Дон Жуан». Дуэттино Дон-Жуана и Церлины. Шуберт. «Лесной царь».

9. Сделайте сравнительный романса «Ночной зефир» Глинки и Даргомыжского.
10. Принципы объединения цикла в «Сюите для баса» на стихи Микеланжело Шостаковича.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Задерацкий В. Музыкальная форма. - М., 1995.
2. Кюрегян Т. Форма в музыке 17 – 20 веков. - М., 1998.
3. Мазель Л.А. и Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. - М., 1967.
4. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. - С.- Петербург, 1998.
5. Способин И. Музыкальная форма. - М., 1980.
6. Тюлин Ю.Н., Бершадская Т.С. и др. Музыкальная форма. - М., 1965.
7. Холопова. В. Форма музыкальных произведений. - С.- Петербург, 1999.

Дополнительная

1. Арановский М. Синтаксическая структура мелодии.
2. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. - М., 1978.
3. Вопросы музыкальной формы. Вып. 2. - М., 1972.
4. Вопросы теории музыки. Вып. 2. - М., 1970.
5. Вопросы теории музыки. Вып. 3. - М., 1975.
6. Мазель Л. Статьи по теории и анализу музыки. - М., 1982.
7. Ручьевская. Функции музыкальной темы. - Л., 1977.
8. Протопопов. Вл. Очерки из истории инструментальных форм XVI – начала XIX века. - М., 1979.
9. Протопопов. Вл. Принципы музыкальной формы Бетховена. - М., 1970.

Вопросы и задания для зачета

1. Ответить на теоретический вопрос по пройденным темам.
2. Определить и обосновать форму в музыкальном произведении из списка заранее данного педагогом.
3. Определить тип изложения, функцию раздела музыкальной формы с листа.

Примерный перечень теоретических вопросов к зачету:

1. Музыкальный тематизм и его элементы
2. Музыкальный жанр
3. Музыкальный стиль
4. Функции частей музыкальной формы и типы изложения
5. Период и его разновидности
6. Простые формы
7. Сложные формы
8. Вариационная форма и ее исторические типы
9. Рондо (малое и большое)
10. Сонатная форма венских классиков
11. Разновидности сонатной формы в эпоху барокко и романтизма
12. Сонатно-симфонический цикл
13. Сюита (старинная и новая)
14. Контрастно-составные формы
15. Свободные и смешанные формы
16. Полифонические формы
17. Вокальные формы
18. Вокальный цикл

Примерный перечень произведений для анализа:

1. Чайковский. Апрель и «Октябрь» из ц. «Времена года»
2. Шуман. «Грёзы» из ц. «Детские сцены»
3. Шопен. Ноктюрн №13 c-moll
4. Шуберт. «Мельник и ручей» из ц. «Прекрасная мельничиха»
5. Мендельсон. «Песня венецианского гондольера» из ц. «Песни без слов» (тетрадь1, № 6)
6. Перселл. Ария Дидоны «Кончен мой путь» из оперы «Дидона и Эней»
7. Прокофьев. «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта»
8. Бородин. Ария Князя Игоря из 2 д. оперы «Князь Игорь»
9. Витали. Чакона
10. Бетховен. Соната № 8, 2 ч.
11. Моцарт. Соната № 6, финал.
12. Бетховен. Соната № 10, 2 ч., № 12, 1 ч., № 15, 2 ч.
13. Бетховен. Симфония № 7, 2 ч.
14. Шопен. Ноктюрн ор.9, № 1, b-moll
15. Куперен. Чакона, «Кукушка», «Тростники»
16. Рахманинов. Романс «Я жду тебя», «Сирень», «Островок»
17. Рахманинов. Прелюдия ор.23. d-moll
18. Скрябин. Прелюдии ор 11, №№ 2, 5, 9, 10.
19. Глинка Романс «Сомнение»
20. Чайковский. «Детский альбом».
21. Глинка. «Я помню чудное мгновенье».
22. Бетховен. Соната № 1, III ч. Менуэт.
23. Бетховен. Соната № 2 Ля мажор для скрипки.
24. Бетховен. Симфония № 1. Менуэт.
25. Бетховен. Соната № 20. Финал.
26. Моцарт. Увертюра из «Свадьбы Фигаро».
27. Чайковский. «У камелька».
28. Шуберт «Серенада».
29. Моцарт. Соната для скрипки и фортепиано A-dur KV 305 часть 2.
30. Шуман. «Воспоминание» № 28 из «Альбома для юношества».
31. Шуман. «Порыв».
32. Шуберт. Музыкальный момент f-moll.
33. Шуберт. «Любопытство» из цикла «Прекрасная мельничиха».
34. Шопен. Вальс ор. 18 Es-dur,
35. Шопен. Полонез ор. 26 № 2 es-moll.
36. Шостакович. Симфония №7. 1 ч.
37. Мусоргский. Песня Марфы.
38. Бетховен. «Аппассионата». 2 часть.
39. Чайковский. «Памяти великого артиста».
40. Шуман. Новеллетта № 5.
41. Глинка. Рондо Фарлафа.
42. Скарлатти. Сонаты 52, 55.
43. Моцарт. Клавирная соната (на выбор) весь цикл.
44. Шопен. Баллада № 2.
45. Лист. Венгерская рапсодия № 2.
46. Блюзы, регтаймы (на выбор учащихся).
47. Чайковский. Сцена письма Татьяны из оп. «Евгений Онегин».
48. Свиридов. «Деревянная Русь».

Критерии оценки зачета

Для всех видов контроля используются единые критерии оценки по пятибалльной системе:

- **5 баллов («отлично»)** – учащийся правильно выполняет все задания, дает грамотные, исчерпывающие ответы, как в устном, так и в письменном опросе, демонстрирует полное и качественное усвоение учебного материала;
- **4 балла («хорошо»)** – учащийся выполняет большую часть заданий, но встречаются ошибки, неточности, усвоение учебного материала неполное;
- **3 балла («удовлетворительно»)** – учащийся не регулярно и не полностью, с ошибками выполняет задания, ответы поверхностные, с большим количеством неточностей и ошибок, усвоение учебного материала частичное;
- **2 балла («неудовлетворительно»)** – учащийся не ориентируется в теоретическом материале, не показывает навыков практического анализа музыкального произведения, не понимает логики строения музыкальной композиции.