

Министерство культуры и архивов Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Иркутский областной музыкальный колледж
имени Фридерика Шопена

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

по учебной дисциплине

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

методические рекомендации

53.02.01 Музыкальное искусство эстрады (по видам)

Иркутск 2017 г.

Рассмотрена на заседании
Предметно-цикловой комиссии
Музыкально-теоретических
дисциплин
Протокол № 11 от 19 июня 2017 г.
Председатель комиссии

Я.Л. Юденкова

Одобрена
Методическим советом
Иркутского музыкального колледжа
им. Ф. Шопена
Протокол № 11 от 22 июня 2017 г.
Председатель:

М.А. Карышева

Методические рекомендации разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) **углубленной подготовки**

53.02.01 Музыкальное искусство эстрады (по видам).

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена

Разработчики:

Видинеева Мария Львовна, заместитель директора по учебной работе, преподаватель дисциплин профессионального цикла;

Карышева Маргарита Александровна, заместитель директора по научно-методической работе, преподаватель дисциплин профессионального цикла;

Юденкова Яна Леонидовна, преподаватель дисциплин профессионального цикла;

Потапцев Анатолий Викторович, преподаватель общепрофессиональных дисциплин.

Рецензент: профессор кафедры теории музыки ФГБОУ ВО "Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского", член Союза композиторов, Заслуженный деятель искусств Азербайджана Караев Фарадж Кара оглы

Пояснительная записка

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студентов и проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- закрепление и совершенствование исполнительских навыков;
- формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений;
- выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельности.

Анализ музыкальных произведений – учебная дисциплина профессионального учебного цикла.

Согласно учебным планам ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена, Анализ музыкальных произведений изучается в 7-8 семестрах на 4-м курсе.

Дисциплина Анализ музыкальных произведений в Учебном плане:

Общепрофессиональные дисциплины	зачет	к/работа	Максимальная учебная нагрузка студента	Самостоятельная учебная нагрузка студента	Обязательные учебные занятия	7 семестр	8 семестр
Анализ музыкальных произведений	8	7	81	27	54	1/16	2/38

Максимальная нагрузка студента по дисциплине составляет 81 час, аудиторная – 54 часа, самостоятельная – 27 часов. Нагрузка по семестрам выглядит следующим образом:

7 семестр – 16 аудиторных часов, 8 самостоятельных часов.

8 семестр – 38 аудиторных часов, 19 самостоятельных часов.

Формами контроля в соответствии с учебными планами являются: контрольная работа в 7 семестре и дифференцированный зачет в 8 семестре.

Содержание контрольной работы, зачёта отражено в Фонде оценочных средств по дисциплине Анализ музыкальных произведений.

Целью изучения учебной дисциплины является воспитание понимания логики музыкальной формы, взаимообусловленности формы и содержания, восприятия формы как выразительного музыкального средства.

Задачи учебной дисциплины:

- научиться понимать выразительную роль элементов музыкального языка в их взаимодействии;
- определять черты образного строя;
- научиться оценивать особенности композиции произведения в связи с художественным замыслом.

Предмет развивает мышление учащегося; формирует практические навыки анализа музыки, необходимые в работе выпускников училища в качестве преподавателей музыкальных школ, концертмейстеров и руководителей исполнительских коллективов.

Формы внеаудиторной самостоятельной работы

Формами внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине Анализ музыкальных произведений являются:

- изучение лекционного материала аудиторного занятия;
- конспектирование и изучение материала учебника или статьи из списка литературы;
- изучение материала электронно-образовательного ресурса;
- выполнение практического занятия: определение формы музыкального произведения или его части, элементы целостного анализа, целостный анализ музыкального произведения или его части.

Методическое обеспечение внеаудиторной работы и обоснование расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся		Объем часов
1	2		3
7 семестр			
Раздел 1. Теоретические основы анализа музыкальных произведений			
Тема 1.1. Содержание и форма в музыке	Содержание учебного материала		1
	1.	Музыкальная форма и музыкальное содержание. Функции частей музыкальной формы.	
	2.	Средства музыкальной выразительности. Стиль и жанр.	
Самостоятельная работа обучающихся			
Написать небольшую работу, предполагающую раскрытие содержания произведения посредством анализа средств музыкальной выразительности, осознания жанровой и стилиевой специфики.			
Раздел 2. Особенности строения простых музыкальных форм			
Тема 2.1. Период и его разновидности	Содержание учебного материала знать простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату		
	1.	Классический (нормативный, п период: определение, функция, происхождение.	
	2.	Параметры анализа: структура, строение, тональный план,	

		степень завершенности.	
	3.	Составные элементы периода.	
	4.	Разновидности периода.	
	5.	Период как часть более крупной формы и как форма самостоятельного произведения.	
	Самостоятельная работа обучающихся Самостоятельное выполнение анализа различных видов периода, в том числе из произведений педагогического репертуара		2
Тема 2.2. Простая двухчастная форма	Содержание учебного материала знать простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату		
	1.	Простая двухчастная форма: определение, происхождение. Знать функции частей музыкальной формы	
	2.	Два вида простой двухчастной формы: репризная и безрепризная.	
	3.	Два варианта безрепризной двухчастной формы: с контрастной и развивающей 2-й частью.	
	4.	Область применения простых форм.	
	Самостоятельная работа обучающихся Самостоятельное выполнение анализа музыкальных произведений, написанных в простой двухчастной форме, в том числе из педагогического репертуара.		1
Тема 2.3. Простая трехчастная форма	Содержание учебного материала знать простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату		
	1.	Простая трехчастная форма: определение, происхождение.	
	2.	Виды середины: развивающая и контрастная. Середина переход. Знать функции частей музыкальной формы	
	3.	Виды реприз.	
	Самостоятельная работа обучающихся Самостоятельное выполнение анализа музыкальных произведений, написанных в простой трехчастной форме, в том числе из педагогического репертуара.		1
Раздел 3. Особенности строения сложных музыкальных форм			
Тема 3.1. Сложная трехчастная форма	Содержание учебного материала знать простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату		
	1.	Сложная трехчастная форма: определение, происхождение, область применения.	
	2.	Виды середин: трио, эпизод. Знать функции частей музыкальной формы	
	3.	Виды реприз.	
	4.	Понятие об особых разновидностях трехчастной формы. Концентрическая форма.	
	Самостоятельная работа обучающихся Самостоятельное выполнение структурно-тематического анализа музыкального произведения школьной практики, написанного в сложной трехчастной форме.		2
Тема 3.2 Сложная	Содержание учебного материала знать простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату		

двухчастная форма.	1.	Сложная двухчастная форма: определение, происхождение, область применения.	
	2.	Разновидности сложной двухчастной формы: репризная и безрепризная. Знать функции частей музыкальной формы	
	3.	Тесная связь безрепризной разновидности с вокальной музыкой	
	Самостоятельная работа обучающихся Самостоятельное выполнение анализа музыкальных произведений, написанных в сложной двухчастной форме. Подготовка к контрольной работе.		2
8 семестр			
Тема 3.3. Рондо	Содержание учебного материала знать простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату		
	1.	Рондо как форма и жанр произведения. Происхождение рондо.	
	2.	Куплетное (старинное) рондо.	
	3.	Простое (классическое) рондо. Знать функции частей музыкальной формы	
	4.	Свободное (романтическое) рондо.	
	5.	Особые разновидности формы рондо.	
Самостоятельная работа обучающихся Выявление требований школьных программ к способам изучения рондо на уроках музыки; разработка плана урока музыки на основе моделирования педагогической деятельности. Выполнение структурно-тематического анализа музыкального произведения школьной практики, написанного в форме рондо.		3	
Тема 3.4. Вариационная форма	Содержание учебного материала знать простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату		
	1.	Вариации как форма и как метод развития; народные корни формы.	
	2.	Вариационность и вариантность.	
	3.	Оstinатные вариации.	
	4.	Классические (орнаментальные, строгие) вариации. Знать функции частей музыкальной формы	
	5.	Свободные (романтические) вариации.	
	6.	Многотемные вариации.	
Самостоятельная работа обучающихся деятельности. Выполнение анализа музыкального произведения, написанного в вариационной форме, в том числе из педагогического репертуара.		3	
Тема 3.5. Сонатная форма	Содержание учебного материала знать простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату		
	1.	Сонатная форма; определение, происхождение, область применения.	
	2.	Функции основных (экспозиция, разработка, реприза) и дополнительных (вступление, кода) разделов. Знать функции частей музыкальной формы	
	3.	Разновидности сонатной формы	

	4.	Рондо-соната.	
		Самостоятельная работа обучающихся Самостоятельное выполнение структурно-тематического анализа музыкального произведения школьной практики, написанного в сонатной форме и ее разновидностях.	4
Тема 3.6. Циклические формы		Содержание учебного материала Понятие о циклических и смешанных формах	
	1.	Сюита и ее признаки. Старинная сюита. «Новая» сюита.	
	2.	Сонатно-симфонический цикл. Отличительные черты циклов: сонаты, квартета, симфонии, концерта.	
		Самостоятельная работа обучающихся. Сравнение сюитных циклов Баха и Генделя.	3
Тема 3.7. Свободные и смешанные формы		Содержание учебного материала Понятие о циклических и смешанных формах	
	1.	Свободные и смешанные формы: определение, различия в трактовке терминов.	
	2.	Наиболее распространенные виды смешанных форм.	
		Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельное выполнение анализа музыкального произведения, написанного в свободной и смешанной форме.	2
Раздел 4. Формы вокальной музыки.			
Тема 4.1. Формы вокальной музыки		Содержание учебного материала знать специфику формообразования в вокальных произведениях	
	1.	Куплетная форма и ее разновидности, сквозные вокальные формы.	
	2.	Вокальный цикл и его разновидности. Знать специфику формообразования в вокальных произведениях	
	3.	Кантата, Оратория, Опера. Знать специфику формообразования в вокальных произведениях	
		Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к зачету.	3
Всего:			27

Методические указания

Преподавание Анализа музыкальных произведений имеет практическую направленность, этим определяется методика обучения, отбор материала и содержание учебной дисциплины.

Основа практических домашних заданий - краткие тренировочные анализы, которые рекомендуется учащимся записывать в тетради. Различают Анализы двух типов: структурные и целостные.

Структурный анализ представляет трудоемкую задачу. На первом этапе обучения нужно научиться видеть цезуры, каденции (их типы), тональный план, повтор или контраст материала и быстро определять разделы формы и ее особенности.

Следует приучиться к определенному порядку анализа и научиться записывать схему музыкальной формы.

Целостный (полный) анализ - это показатель зрелости музыканта, умеющего раскрыть образное содержание сочинения через совокупность всех приемов выразительности.

Идти к этой цели нужно постепенно, анализируя вначале небольшие темы, вдумчиво проникая в музыку.

Содержание курса опирается на музыкальную классику и народные песни. Для анализа можно использовать вокальные и инструментальные произведения (в равной степени), но с учетом исполнительских возможностей студента.

Работа по анализу предполагает разнообразие практических заданий (письменных и устных) с различным ракурсом задач на разных этапах обучения. Первый этап обучения – анализ элементов музыкального языка. Так в начале 1-го семестра, по темам, предшествующим изучению форм, студенты должны уметь определять в мелодии эмоциональную окраску интонаций, найти кульминацию в теме, определить цезуры и тип структуры.

Знать признаки обиходных жанров, определять жанр в любой теме, что требует постоянной тренировки.

Итоговым требованием по вводной теме является умение находить, анализировать любой элемент в музыкальном тексте и определять его выразительный эффект отдельно и во взаимодействии с другими.

Второй этап (после изучения элементов) - это полный анализ подробный с выводами, направленными на образ (характер) музыки. Сначала устный, т.к. это самый трудный вид анализа, к концу семестра - письменный.

Во втором семестре требуется письменный, целостный анализ произведения крупной формы. Можно использовать и сравнительный анализ 2-х миниатюр (например, Песни Шуберта из Прекрасной Мельничихи № 1,6; Шуман, цикл «Любовь поэта» - №1 и №7; или №3 и №13 и т.п.).

Полный анализ включает:

- анализ формы сочинения;
- анализ образного содержания;
- всех приемов музыкального выражения с обобщением.

Содержание учебного материала

Тема 1.1. Содержание и форма в музыке

Анализ музыкальных произведений изучается для развития аналитических навыков и умения видеть, как создается художественный образ средствами музыки. Особенности содержания в музыкальном искусстве (в сравнении с другими) - это преимущественно мир чувств, эмоций, настроений и режиссерская картинность, пейзажность через звукоизобразительные приемы.

Два значения термина «форма»: первое - как комплекс средств выразительности; и второе - как структура, композиция сочинения.

Анализ как путь расширения авторского замысла.

Элементы музыкального языка.

Необходимость анализа элементов музыки продиктована их важностью в создании образа. Это - мелодия, лад, гармония, метроритм, фактура, регистр, жанр и др. Больше времени отводится главному элементу - мелодии. Уделяется внимание характеристике интонаций; местонахождению кульминаций; структуре мелодии - (ощущение цезур важно с первых шагов в анализе); проявлению лада в мелодии. В анализе гармонии - главное видеть каденции, тональный план. Роль метроритма и темпа в создании музыкального образа. Фактура (3 типа) - эмоциональная окраска тональностей - примеры из музыкальной литературы. Жанр - как ключ к пониманию замысла темы и другие средства. Стиль, классификация музыкальных стилей.

Формы самостоятельной работы

1. Чтение и конспектирование: Тюлин Ю. Музыкальная форма: гл.1-2, Холопова В. Теория музыки (мелодика, ритмика, фактура); Мазель Л. Строений музыкальных произведений гл.5 § 3. Способин И. Музыкальная форма. § 6-18.

Тема 2.1. Период и его разновидности

Наименьшая форма, как самостоятельная форма и как часть более крупных форм.

Главные признаки окончания (границ) периода:

- каденция - заключительная или половинная (в разомкнутом периоде);
- структура - деление на 2-3 предложения или фразы;
- ощущение законченности мысли.

3 типа периода: повторный, контрастный, сквозной. Однотональный и модулирующий. Квадратный период. Расширение и дополнение в периоде. Сложный период, повторенный дважды: $8a + 8a'$ или $8a: ||$

Это важнейшая тема курса, т.к. период лежит в основе всех музыкальных форм.

Нужно уметь находить границы периода в самых сложных примерах масштабно-тематических структур.

Формы самостоятельной работы

1. Проработка теоретического материала по данной теме.

2. Выполнение практического задания по данной теме: анализ структуры заданного произведения: Чайковский. Времена года №1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Детский альбом № 1-5, 8-10, 19-24. Глинка. Песня Вани. В крови горит огонь желанья. Жаворонок. Шопен. Прелюдии № 4, 6, 7, 15, 20. Шуберт. Прекрасная мельничиха № 1-6, 11, 14. По 10 примеров по желанию учащихся.

План ответа:

1. сколько тактов 1-й период
2. тональность
3. каденция - замкнутый или разомкнутый
4. одно-тональный или модулирующий (куда?)

5. структура - на что делится

6. квадратный или с расширением. Схема 4а4а, 4аба; 8а+2т.

Тема 2.2. Простая двухчастная форма

Это форма из 2-х периодов, объединенных общим содержанием. Два типа двухчастных форм

Репризная - 4а 4а 4в 4а;

Безрепризная - 4а 4а 4в 4в.

В репризной форме два типа середин: контрастная и развивающая. И два типа реприз: точная и измененная. В безрепризной форме два типа 2-й части: развивающая и контрастная.

Повторение частей: 8а :||:8в: || или 8а :|| 8В || или 4а 4а 4в 4а 4в 4а

Различные масштабы частей: Шуман — «Веселый крестьянин»:

4а 4а 2в 4а 2в 4а

Прокофьев - Детская музыка № 1 4а 4а 20в ба

Вступление и заключение № 2.

Вступление 4т. 8а 8а 20в+6т. заключение.

Применение 2-х частной формы: песни, романсы, инструментальные пьесы, танцы, части сложных форм.

Куплет в простой 2-х частной форме в песнях часто - запев-период, припев-один период.

Шуберт. В путь: 4а 4а 4в 4а

Верди. Песня герцога: простая 2-х частная безрепризная сквозного развития форма.

План ответа:

1. репризная или безрепризная
2. тип середины и репризы в репризной форме
3. тип 2-й части - в безрепризной форме
4. анализ каждого периода
5. особенности формы
6. схема формы.

Формы самостоятельной работы

1. Проработка теоретического материала по данной теме.

2. Выполнение практического задания по данной теме: анализ структуры заданного произведения:

Танеев «Когда кружась осенние листья»

Моцарт ГП финала симфонии № 40

Моцарт Соната №11 1-я часть (тема).

3. Чтение и конспектирование: Мазель Л. Строение музыкальных произведений. Гл. 6; Холопова В. Формы музыкальных произведений Гл.3, §4 (простые формы). Тюлин Ю. Музыкальная форма отдел 2, гл. 2-3.

Тема 2.3. Простая трехчастная форма

2 определения:

1. это форма из 3-х периодов: а Б с

2. это форма, где крайние части одинаковы и каждая равна периоду: а Ь а.
Два типа 3-х частной формы - репризная и безрепризная.
3 типа середины - разработочная (развивающая), контрастная и смешанная.
3-х частная форма - однотемно-разработочная; двухтемная форма с контрастной серединой. Признаки разработочной середины - тональная и гармоническая неустойчивость.

Шуман. Кьярина - пример разработанной середины.

Шуман. Отзвуки театра - контрастная середина.

Реприза в 3-х частной форме - 1. точная; 2. измененная; 3. динамическая, если меняется характер музыки.

Изменения в репризе - мелодические, ритмические, фактурные, ладовые, темповые.

Чайковский. Забыть так скоро (динамическая реприза).

Повторение частей: а:||в:||а; а:||ва.

3-х и 5-и частная форма, если, а:|| ва:|| или авава

Двойная 3-х частная форма - если середина при повторении изменена а в а¹ в¹ а.

Безрепризная форма или терхчастная форма с тональной репризой: а в с

Шуберт. Спокойно спи (форма куплета)

Вступление и заключение в форме.

Применение 3-х частной формы — самостоятельные пьесы, номера в операх, часть цикла, раздела, раздел сложной формы.

Формы самостоятельной работы

1. Проработка теоретического материала по данной теме.

2. Выполнение практического задания по данной теме: анализ структуры заданного произведения: Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок», Мендельсон Песня без слов № 27, Бетховен Соната № 7 менуэт

Тема 3.1. Сложная трехчастная форма

Понятие сложной формы (отличие от простых).

Определение сложной 3-х частной формы.

2 типа середин: трио и эпизод, их признаки.

Совмещение признаков обоих типов. Связки.

Реприза - точная и измененная. Точная - Да саро.

Изменения - варьирование, сжатие (часто сокращенная реприза).

Схема: А В С А В С
 аЬ ее аЬ аЬа сё а

 аЬа сдс Ва саро

Разновидности: 3-х-5 частная - АВАВА. Глинка. Марш Черномора. С двумя трио – АВАСА

Промежуточная между простой и сложной: Песня Индийского гостя: а в с в а; неполная: а в с а

Вступление и кода.

Использование сложной 3-х частной формы, традиционное - в менуэтах, скерцо, полонезах, маршах.

Формы самостоятельной работы

1. Проработка теоретического материала по данной теме.
2. Выполнение практического задания по данной теме: анализ структуры заданного произведения: Чайковский: «Февраль», «Декабрь», Вальс цветов из балета «Щелкунчик». Бетховен Соната № 4 2-я часть.
3. Чтение и конспектирование: Мазель Л. Строение музыкальных произведений. Гл. 7; Холопова В. Формы музыкальных произведений Гл.3, § 6 (сложные формы). Тюлин Ю. Музыкальная форма отдел 2, гл.5.

Тема 3.2 Сложная двухчастная форма.

Определение - многообразие решений:

А	В
а	вс
в	с
ава	с
а	са (репризная)

Применение в вокальной (оперной) музыке, позднее в камерной вокальной и инструментальной.

Формы самостоятельной работы

1. Проработка теоретического материала по данной теме.
2. Выполнение практического задания по данной теме: анализ структуры заданного произведения: Чайковский - Ариозо Лизы. Мы сидели с тобой. Моцарт - Дуэттино Дон Жуана и Церлины. Э. Григ — Смерть Озе.
3. Чтение и конспектирование: Холопова В. Формы музыкальных произведений Гл.11, § 3.5

Тема 3.3. Рондо

Форма, где повторяемая часть чередуется с не повторяемыми АВАСАДА... (повторяемая проходит не менее 3-х раз). 3 типа Рондо:

1. Старинное, куплетное или рондо французских клавесинистов 17 в.- начало 18 в. Его признаки: многочастность, небольшие периоды части, отсутствие тематического контраста, связок, код; песенно-танцевальная основа.

Рамо. Тамбурин.

2. Рондо классическое (венских классиков). Признаки: 5 частей, контрастность, 2-х или 3-х частная форма разделов; наличие связок и коды. Наличие, возможность варьирования рефрена - главной партии. Бетховен. Соната № 25, 3ч.

3. Послеклассическое рондо (эпоха романтизма начало 19 в. в европейской и русской музыке и в музыке 20 века). Признаки: усиление образно-тематических контрастов;

свобода форм - различные формы частей, в т.ч. неустойчивые построения. Возможно любое количество частей. Нарушение обычного последования

частей: АВСВДВ; АВАСДА пропуск рефрена. Расширение образности: лирическая, эпическая, психологическая, юмористическая.

4. Рондообразные формы: ава[^]с); АВ^{1трио}АС^{1трио}А; аваса

Формы самостоятельной работы

1. Проработка теоретического материала по данной теме.

2. Выполнение практического задания по данной теме: анализ структуры заданного произведения:

Глинка Рондо Фарлафа; Даргомыжский «Свадьба»; Прокофьев «Болтунья»; Дакен Л. «Кукушка»; Куперен Ф. «Душистая вода», «Жнецы»; Гайдн Финал сонаты № 50; Моцарт «Свадьба Фигаро» Ария Фигаро из 1 действия.

3. Чтение и конспектирование: Мазель Л. Строение музыкальных произведений. Гл. 8; Холопова В. Формы музыкальных произведений Гл.3, §7 (Рондо). Тюлин Ю. Музыкальная форма отдел 2, гл.8.

Тема 3.4. Вариационная форма

Форма вариаций состоит из изложения темы и неоднократного её проведения в изменённом виде АА₁А₂А₃... перевод термина - видоизменение.

Типы вариаций:

1. Старинные на Бассо остинато 17-18 вв. - сохранение темы баса при обновлении материала верхних голосов. Тема короткая, разомкнутая; жанр чаконь.

2. Строгие классические (фигурационные). 2 половина 18в. Темп умеренный, песенно-танцевальный. Основа темы, её замкнутость, 2-х или 3-х частная форма (реже период). Варьируется мелодия, ритм, фактура, регистр, динамика, гармония (функции), темп: 1 вариация - медленная, 1 - в одноименной тональности.

3. Свободные (характерные) вариации у романтиков (19 в. - 20в.) это самостоятельные пьесы на материале темы, новые по образу и форме. Сближение цикла вариаций с сюитой. Шуман. Симфонические этюды. Лист. Мазепа.

4. Вариации на неизменяемую мелодию (сопрано остинато) получили в русской музыке название «глинкинских вариаций». Варьируется сопровождение. Мусоргский - Песня Марфы из «Хованщины».

5. Двойные вариации – на 2 темы

Бетховен: симфония № 5, II ч., Симфония № 3, IVч.

Возможно соединение разных принципов варьирования в одном сочинении.

Формы самостоятельной работы

1. Проработка теоретического материала по данной теме.

2. Выполнение практического задания по данной теме: анализ структуры заданного произведения: Моцарт Соната № 11, 1 часть; Бетховен 32 вариации с-moll; 33 вариации на тему Диабелли; Шостакович 7-я симфония I часть «Эпизод нашествия»; Бах Чаконя d-moll для скрипки solo; «Crucifixus» из мессы h-moll; Брамс финал 4-й симфонии.

3. Чтение и конспектирование:

Мазель Л. Строение музыкальных произведений. Гл. 9; Холопова В. Формы музыкальных произведений Гл.3, §8 (Вариации). Тюлин Ю. Музыкальная форма отдел 2, гл.7.

Тема 3.5. Сонатная форма

Репризная 3-х частная форма, в первом (экспозиционном) изложении основанная на тональном контрасте двух основных тем, которые в репризе излагаются в одной - главной тональности. Основная форма инструментальной музыки, отражающая законы диалектики, т.е. единства и борьбы противоположностей (понятие «сонатная форма» отличие от понятия «соната»).

Экспозиция - изложение основных партий:

- Главная партия - главная мысль, образ активный; излагается в главной тональности; по форме замкнутый или разомкнутый период; однородная или контрастная по материалу; 2-е предложение нередко перерастает в связующую партию.
- Связующая партия - модулирующий раздел, не имеет четкой формы, готовит тему и тональность побочной партии, заканчивается предиктом на D новой тональности.
- Побочная партия - вторая основная тема, содержит тональный, образный, тематический контраст; по форме более развита - период собственной структуры; 2-х или 3-х частная форма, завершается полной заключительной коденцией. Тональности доминант группы в побочной партии - D, в минорных сонатах - D[♭] ст; ^bIII мажорных III мажорной, VI маж. и др. 2 и более тем в побочной партии, контрастный материал.
- Заключительная партия - примыкает к побочной, закрепляет её тональность, отсутствие четкой структуры.

Разработка - 2 раздел, посвященный развитию темы. В зависимости от замысла - углубление контраста тем или сближение смысловое. Выбираются любые темы, иногда вводится новая тема, порядок не задан.

Тональный план разработки: начало - в главной, затем тональности субдоминантовой группы; в конце разработки - предикт на D главной тональности - готовит репризу.

Приемы развития: тональное, фактурное, тембровое; полифонические приемы и тематическая работа (дробление, секвенции, вычленение и др.). Эпизод вместо разработки (в лирических сонатах). Введение новой темы и её развития. Отсутствие разработки: в увертюрах и медленных частях сонат. Моцарт. «Свадьба Фигаро».

Реприза - раздел воспроизводящий экспозицию с тональными и другими изменениями. Все темы проводятся в главной тональности, следовательно, изменяются связующая, побочная и заключительная партии. Главная партия может быть расширена или сокращена; св. п. не модулирует или сокращена; Побочная партия переносится в главную или одноименную тональность, может начаться не в главной тональности (или быть пропущена - редко);

заключительная партия в главной тональности. Меняются местами главная и побочная партии - «зеркальная реприза» = «обращенная».

Шопен - баллада №1.

Вступление в сонатной форме - контраст темпа и тематический.

Иногда готовит главную партию Чайковский 1 часть 6 симфонии.

Кода - 3-х типов: заключение (Бетховен 16 соната), разработка (Бетховен 23 соната) или вывод - резюме (Бетховен 8 соната I часть). Материал сонатного Alltgro или новый.

Формы самостоятельной работы

1. Проработка теоретического материала по данной теме.

2. Выполнение практического задания по данной теме: анализ структуры заданного произведения:

Бетховен Л. Сонаты для фортепиано op. 2 №1, op.2 №2, op.2 №3, op. 10№1, op.13 (первые части). Гайдн И. Сонаты для фортепиано № 1-9 (1-е части). Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано №1-8 (1-е части)

3. Чтение и конспектирование: Мазель Л. Строение музыкальных произведений. Гл. 11; Холопова В. Формы музыкальных произведений Гл.9. Тюлин Ю. Музыкальная форма отдел 2, гл.9.

Видоизменения сонатной формы.

Сонатная форма без разработки

Сонатная форма с двойной экспозицией в концертах. Отличие экспозиции.

Сонатная форма с виртуозной каденцией (соло) в конце разработки или репризы (перед кодой).

Сонатная форма применяется:

1. в сонатных циклах (симфония, соната, концерт - в I частях и финалах) и медленных частях;
2. в увертюрах к операм и самостоятельных оркестровых сочинениях;
3. в инструментальных (фортепианных) произведениях;
4. в оперных сценах, сольных и хоровых. Сонатина - легкая (по замыслу) соната.

Формы самостоятельной работы

1. Проработка теоретического материала по данной теме.

2. Выполнение практического задания по данной теме: анализ структуры заданного произведения:

Бетховен Л. Концерт для фортепиано с оркестром №1 (1 ч.).

Лист Ф. «Прелюды».

Лист Ф. Соната для фортепиано си минор.

Шостакович Д. Симфония № 7 (1ч.).

Рондо - соната.

Рондо-соната имеет:

1. устойчиво сложившиеся, в отличие от смешанных форм, сочетание признаков рондо и сонаты. Разновидности: с эпизодом и с разработкой (приближение к рондо или к сонате). Схема формы:

Эпизод Гл.П.(св.) П.П.(З.П.) ГЛ.П. или ГЛ. ПП. ГЛ.
разработка

А В А С А В¹ А

Черты рондо: тематизм песенно-танцевальный; проведение

ГЛ. не менее 3-х раз (4). Отличие: 1-й эпизод в конце повторяется в главной тональности. Черты сонатной форма:

1. Наличие двух тем в разных тональностях в экспозиции и повторение их одной (главной) в репризе. Кода. Применение - в финалах концертов и сонат, реже симфоний, сочетающих активность Allegro (сонатность) с неконфликтностью тем (рондо).

Бетховен. Финалы сонат № 8 (3/4 из 32 сонат). Шуман. Причуды.

Формы самостоятельной работы

1. Проработка теоретического материала по данной теме.

2. Выполнение практического задания по данной теме: анализ структуры заданного произведения:

Бетховен Л. Финалы сонат для фортепиано ор.2 № 2, ор.2 № 3, ор.7. ор 13 ор. 14 № 1

Моцарт В. А. Финалы сонат для фортепиано № 3, 4, 7, 13, 17.

3. Чтение и конспектирование: Мазель Л. Строение музыкальных произведений. Гл. 12.

Тема 3.6. Циклические формы

Форма из нескольких законченных контрастных по темпу и образному содержанию частей, объединенных единством замысла. Циклическую форму отличает от сборника наличие связей: сюжетных, тематических, жанровых.

Циклы: сюита, сонатно-симфонический, вокальный, вокально-симфонический.

Сюита старинная (16 -18вв.) — обязательные номера.

Формы самостоятельной работы

1. Проработка теоретического материала по данной теме.

2. Выполнение практического задания по данной теме: анализ структуры заданного произведения:

Бах И. Французские сюиты.

Мусоргский М. «Картинки с выставки».

Бетховен Л. Сонаты, симфонии.

Моцарт В.А. Сонаты, симфонии.

Шуман «Любовь и жизнь женщины».

Свиридов «Отчалившая Русь».

3. Чтение и конспектирование: Мазель Л. Строение музыкальных произведений. Гл. 13 §1-5; Холопова В. Формы музыкальных произведений Гл.3, §6. Тюлин Ю. Музыкальная форма отдел 3, гл.2-3.

Тема 3.7. Свободные и смешанные формы

Формы, имеющие комбинирование или модификации, устоявшихся и существующих в данную эпоху форм.

Смешанная форма - это форма в которой есть признаки двух или более сложившихся форм. Сочетание форм:

Сонатная и вариационная.

Сонатная и трёхчастная.

Сонатная, рондо и вариационная. Глинка. Баллада Финна.

Сонатная и циклическая (Лист концерт №1). Свободные формы (без анализа примеров) встречаются в жанрах фантазии, поэмы, токкаты, рапсодии.

Формы самостоятельной работы

1. Проработка теоретического материала по данной теме.

2. Выполнение практического задания по данной теме: анализ структуры заданного произведения:

Балакирев М, «Исламей».

Лист Ф. Венгерская рапсодия № 2.

Танеев С. «Иоанн Дамаскин» (1ч.).

Шопен Ф. Баллады для фортепиано № 2, 3.

3. Чтение и конспектирование: Холопова В. Формы музыкальных произведений Гл.10. Тюлин Ю. Музыкальная форма отдел 2, гл.11.

Тема 4.1. Формы вокальной музыки

Куплетная форма и ее виды (собственно куплетная, куплетная с припевом, куплетно-вариационная, куплетно-вариантная). Необходимость осторожного употребления термина «строфическая форма». Куплетность – это принцип взаимодействия музыки с текстом, а не структура. Структура куплета может быть различной (период, простая форма). Другие вокальные формы: сквозная форма, сквозная форма с репризностью.

Формы самостоятельной работы

1. Проработка теоретического материала по данной теме.

2. Выполнение практического задания по данной теме: анализ структуры заданного произведения: Романсы Чайковского, Римский-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Рахманинова, Свиридов «Песни на стихи Р. Бернса».

3. Чтение и конспектирование: Холопова В. Формы музыкальных произведений Гл.2. Тюлин Ю. Музыкальная форма отдел 3, гл.1. Способин И. Музыкальная форма. гл.13 §148-153.

Список литературы:

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры tonальной музыки: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений: Ч.2. – М.: «ВЛАДОС», 2003
2. Григорьева Г. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений» – М.: «ВЛАДОС», 2004.
3. Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып.1. - М.: «Музыка», 1995.
4. Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып.2. - М.: «Музыка», 2008.
5. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М, «Музыка», 1986.
6. Одер А. Музыкальные формы. – М.: «Астрель», 2004.

7. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник общего курса анализа. М., Музыка, 2012 г.
8. Тюлин Ю., Бершадская Т., Пустыльник И., Шнитке А. Музыкальная форма. – М.: Музыка, 1965. – 394 с.
9. Холопова В. Теория музыки: мелодия, ритмика, фактура, Тематизм. – СПб: «Лань», 2002.
10. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. М.: Лань, 2006.

Интернет-ресурсы:

<http://www.music-teoria.ru/>
<http://www.musicfancy.net/>
<http://www.7not.ru/theory/>
http://theorymusic.ucoz.ru/publ/teorija_muzyki/1-1-0-2
http://musicathome.ru/theory_of_music/theory_of_music_index.php
http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=15
<http://orpheusmusic.ru/>