

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шак Татьяна Федоровна

Должность: Заведующая кафедрой музыковедения, композиции и методики

музыкального образования

Дата подписания: 31.05.2023 10:42:49

Уникальный программный ключ:

0a37982369c8a9a2303e7acc668ce8e8b535c90

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет консерватория
Кафедра музыковедения, композиции и методики музыкального образования

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой музыковедения,
композиции и методики
музыкального образования

 Т.Ф. Шак
«26» августа 2020 г. Пр. № 1

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.03 МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

Направление подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное
Профиль подготовки искусство
Музыкальная педагогика

Форма обучения – очная

**Краснодар
2020**

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» профиля Музыкальная педагогика утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08. 2017 года, приказ № 828 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

Доктор искусствоведения, доцент кафедры истории музыки Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова

Демина В.Н.

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры звукорежиссуры КГИК

Преодоляк А.А.

Составитель:

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыковедения и методики музыкального образования КГИК Бабенко Е.В.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры МК и ММО «26» августа 2020 г., протокол № 1.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «26» августа 2020 г., протокол № 1.

© Бабенко Е.В., 2020
© ФГБОУ ВО «КГИК», 2020

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
.....	
4. Структура и содержание и дисциплины.....	5
4.1. Структура дисциплины:.....	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы.....	6
5. Образовательные технологии.....	8
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:.....	9
6.1. Контроль освоения дисциплины.....	9
6.2. Оценочные средства.....	9
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля).....	11
7.1. Основная литература.....	11
7.2. Дополнительная литература.....	12
7.3. Периодические издания.....	12
7.4. Интернет-ресурсы.....	12
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий.....	12
7.6. Программное обеспечение.....	13
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).....	13
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля).....	15

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

Формирование системы знаний в области теории и истории музыкального формообразования.

Задачи:

1. Расширение и углубление знаний в сфере категорий музыкального мышления
2. Приобретение опыта анализа произведений различных жанров
3. Расширение музыкального кругозора
4. Формирование у студентов: понимания взаимообусловленности формы и содержания музыкальных произведений, способности применять данные науки о строении музыкальных произведений к целостному анализу музыкальных произведений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина предусматривает владение студентом объемом знаний и умений соответствующим требованиям к выпускнику образовательных учреждений среднего профессионального образования в области музыкального искусства соответствующего профиля; предмет предполагает владение студентами знаниями и умениями, полученными в курсах философии, истории, литературы, истории музыки, гармонии, полифонии, фортепиано.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знать	уметь	владеть
Способен к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкального образования (ПК-1)	<ul style="list-style-type: none">• научную, учебную, методическую музыковедческую литературу по теории музыкальных форм	<ul style="list-style-type: none">• анализировать форму музыкального произведения в узком и широком понимании на различных этапах развития музыкального искусства	<ul style="list-style-type: none">• опытом адаптации полученных знаний в научной, творческой, методической деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов) ОФО.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Л	ПЗ	ИЗ	СР	
1	Период и простые формы	4	1-12	12	10	-	40	Тесты, заполнение таблиц, самостоятельный разбор музыкальных произведений
2	Сложные формы	4	13-18	6	8	-	32	Тесты, заполнение таблиц, самостоятельный разбор музыкальных произведений. Зачет
3	Барочные и классические инструментальные формы	5	1-8	8	16	-	16	Аналитические упражнения
4	Вокальные формы и формы XX века	5	9-16	8	16	-	17	Экзамен (27)
ИТОГО:				34	50		105	
ВСЕГО:		180 ч						

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Очное отделение

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов/з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
4 семестр	Раздел 1. Период и простые формы, вокальные формы.		
Тема 1.1. . Период и простые формы	<u>Лекции:</u> Этимология понятия «анализ». Цели музыкального анализа. Метод целостного анализа, его сущность. Единство содержания и формы Музыкальная форма в тесном и широком значении. Музыкальные стили. Музыкальные жанры. Средства музыкальной	12	ПК-1

	выразительности: мелодия, гармония, ритм, фактура. Музыкальный синтаксис: мотив, фраза, предложение, период. Простые формы.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u> выполнение практических (аналитических) заданий	10	
	<u>Самостоятельная работа:</u> выполнение практических (аналитических) заданий, изучение музыковедческой литературы по теме	40	
Тема 1.2. Сложные формы	<u>Лекции:</u> Сложные формы.	6	ПК-1
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Сделать структурный анализ музыкальных произведений.	8	
	<u>Самостоятельная работа:</u> выполнение практических (аналитических) заданий, изучение музыковедческой литературы по теме	32	
	<u>Зачет.</u>		
5 семестр	Раздел 2. Барочные и классические инструментальные формы		
Тема 2.1. Барочные и классические инструментальные формы	<u>Лекции:</u> Вариационная форма. Форма рондо. Сонатная форма. Рондо-соната. Циклические формы в инструментальной и вокально-хоровой музыке. Музыкально-хореографические формы балета. Оперные формы.	8	ПК-1
	<u>Практические занятия (семинары):</u> выполнение практических (аналитических) заданий	16	
	<u>Самостоятельная работа:</u> выполнение практических (аналитических) заданий, изучение музыковедческой литературы по теме	16	
Тема 2.2. Вокальные формы и формы XX века	<u>Лекции:</u> Специфика вокальных форм. Характеристика музыкальных форм XX века	8	ПК-1
	<u>Практические занятия (семинары):</u> выполнение практических (аналитических) заданий	16	
	<u>Самостоятельная работа:</u> выполнение практических (аналитических) заданий, изучение музыковедческой литературы по теме	17	
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (<i>если предусмотрено</i>)		нет	
Вид итогового контроля		экзамен (27)	
ИТОГО:		216/6	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение дисциплины направлено на воспитание гармоничной личности и формирование аналитических умений педагога-музыканта в сфере профессиональной деятельности.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» реализация

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- Устный опрос, устные аналитические задания, тестирование.

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- Устные ответы, письменные работы (анализ отдельных сторон музыкальных произведений, целостный анализ)

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме тестовых заданий.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций)

Тестовые задания формулируются в оригинальной авторской форме, в закрытой форме и с открытыми вариантами ответов.

1. Автор основополагающего фундаментального труда о музыкальной форме «Учение о музыкальной композиции»:

- а) А. Маркс
- б) И. Маттезон
- в) Г. Риман
- г) Г. Кох

2. Продолжите: Понятие, возникшее в советском музыковедении 30 – х гг. 20 – го столетия, которое трактуется как всестороннее изучение музыкального произведения в единстве его формы и содержания - _____

3. Исторически учение о музыкальной форме возникло в:

- а) Германии
- б) Франции
- в) Италии
- г) России

4. Продолжите: Б. Асафьев выделял триаду функций частей музыкальной формы - _____

5. А. Сохор в трактовке понятия «жанр» акцентировал:

а) содержательную сторону

б) социальный аспект

в) условия исполнения

6. В. Цуккерман главным критерием отличия жанров считает:

а) содержание

б) форму бытования

в) способ исполнения

7. Продолжите: Классификация жанров по исполнительским средствам принадлежит музыковеду - _____ и т.д. (см. Тесты по дисциплине

«Анализ музыкальных произведений» для контроля и самоконтроля знаний студентов специальностей «Музыковедение», «Композиция». - Краснодар: Краснодарский государственный университет культуры и искусств, 2010).

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

1. Категория «жанр» как ведущая искусствоведческая категория.

2. Теория жанра в отечественном музыкознании (основные положения концепций Сохора, Тюлина, Мазеля, Цуккермана, Назайкинского).

3. Классификация жанров.

4. Понятие жанрового синтеза. Виды жанрового синтеза.

5. Музыкальный стиль как иерархичное понятие. Стиль как историческая категория.

6. Музыкальная драматургия как образно – смысловой процесс в музыке.

7. Интонация как специфическая сторона мелодии. Мелодическая линия и мелодическая волна.

8. Типы мелодических вершин. Типы мелодических рисунков.

9. Ритмические рисунки. Регулярный и нерегулярный типы ритмики.

10. Гармония как формообразующий фактор.

11. Понятия склад и фактура.

12. Классификация типов фактур.

13. Параметры фактуры. Фактурные рисунки голосов.

14. Виды тематического развития.

15. Тема. Классификация тем.

16. Структурные элементы темы.

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций

Особенности мелодики ... (любого композитора по выбору студента)

Жанр колыбельной в вокальной музыке русских композиторов

От менюэта к скерцо

Мазурка и полонез

Лендлер и вальс

Танцы старинной сюиты

Колокола в русской и западноевропейской музыке

Вариационность как вид тематического развития в произведениях Ф. Шопена и т.д.

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине

- выполнить устно анализ музыкального произведения с листа.
- студент должен продемонстрировать знание музыковедческой литературы по проблематике курса;

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине

- выполнить устно анализ музыкального произведения с листа,
- ответить на теоретический вопрос.
- студент должен продемонстрировать знание музыковедческой литературы по проблематике курса;

Примерные экзаменационные вопросы

1. Жанровое содержание музыкального произведения.
2. Стилизовое содержание музыкального произведения
3. Музыкальная драматургия
4. Мелодия как компонент системы выразительных средств
5. Ритм и метр.
6. Гармония как формообразующий фактор
7. Склад и фактура
8. Тематизм. Виды тематического развития
9. Музыкальные формы и принципы их классификации
10. Период
11. Простые формы
12. Сложные формы
13. Рондо
14. Вариационная форма
15. Сонатная форма
16. Разновидности сонатной формы
17. Контрастно-составные формы
18. Понятие композиционного отклонения, модуляции и эллипсиса в музыкальной форме
19. Свободные и смешанные формы
20. Додекафонно – серийная система формообразования
21. Алеаторные формы.
22. Минимализм и репетитивный метод
23. Вокальные циклы и их разновидности

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ: не предусмотрено

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Бабенко, Е. В. Лекции и тестовые задания по "Анализ музыкальных произведений" для студентов специальности "Народное художественное творчество" [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Бабенко. - Краснодар : КГУКИ, 2010. - 139 с.
2. Способин, И.В. Музыкальная форма [Текст] : учебник общего курса анализа / И. В. Способин. - М. : Музыка, 2012. - 400 с. : нот. - ISBN 978-5-7140-0983-9
3. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Холопова. - 4-е изд., испр. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2014. - 319 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0334-9 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938/-143-3 (Изд-во "Планета музыки").
4. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Текст] / В. Н. Холопова. - изд. 2-е, стереотип. - СПб. : Планета музыки, 2010. - 368 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-0406-3
5. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Текст] / В. Н. Холопова. - 4-е изд., испр. - СПб.; М.; Краснодар : Лань; Планета музыки, 2013. - 490 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0392-9 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-118-1 (Изд-во "Планета музыки")

7.2. Дополнительная литература

1. Банникова, И.И. Гармония и музыкальная форма эпохи барокко: Учебное пособие для студентов направления подготовки 073100 Музыкально-инструментальное искусство (бакалавриат) / И.И. Банникова ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и культуры». - Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. - 99 с. : табл. - Библиогр.: с. 87-88. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276174> (28.03.2016).
2. Безниско О.Н. Методические рекомендации по курсу «Анализ музыкальных произведений». - Краснодар: Краснодарский государственный университет культуры и искусств, 2011. – 46 с.
3. Холопов, Ю.Н. Введение в музыкальную форму / Ю.Н. Холопов. – М. : 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> (28.03.2016).

7.3. Периодические издания

1. Музыкальная Академия
2. Культура
3. Музыкальное обозрение

7.4. Интернет-ресурсы

1. Образовательные ресурсы интернета <http://www.alleng.ru/edu/>
2. Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>
3. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>

4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Самостоятельная работа студентов – важнейшее слагаемое в обучении студентов. Курс «Анализ музыкальных произведений» направлен на совершенствование аналитического мышления и аналитических навыков будущих специалистов.

Самостоятельная работа студентов в курсе «Анализ музыкальных произведений» предполагает, выполнение различных аналитических заданий типа:

- определить жанровое и (или) стилевое своеобразие музыкального произведения,

- анализ музыкально – выразительных средств музыкального произведения,

- выявление методов тематического развития музыкального произведения.

А также:

- подбор музыкальных примеров на различные типы фактуры, видов тематического развития и др.

- изучение и конспектирование музыковедческой литературы по проблематике курса.

Проверка выполнения заданий осуществляется на практических, индивидуальных занятиях в ходе опроса студентов, посредством выполнения аналитических заданий, контрольной работы. Содержание контрольной работы может предполагать: выполнение аналитического этюда в письменной форме (по пройденным темам),

выполнение работы реферативного характера (например: особенности мелодики П.И. Чайковского).

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование. Тестовые задания формулируются в оригинальной авторской форме, в закрытой форме и с открытыми вариантами ответов.

Форма промежуточного контроля курса - зачет.

Форма итогового контроля курса - экзамен и курсовая работа.

7.6. Программное обеспечение

Преподавание дисциплины обеспечивается следующими программными продуктами: операционные системы – Windows XP, Windows 7; пакет прикладных программ MS Office 2007; справочно-правовые системы - Консультант +, Гарант. Специализированные программные продукты ABBYY Lingvo x5 9 языков Профессиональная версия, Adobe CS5.5 Adobe Design Premium 5.5 Academic Edition, Adobe Master Collection CS 6, Adobe Flash Prof SC 5.5 11.5 Academic Edition, Cyberlink PowerDVD 11 Standart, Finale, Sibelius, MS office professional plus 2007, Nero 9, Sony DVD Architect Studio 4.5. Специализированные программные продукты

(программы обработки звука) - Sony Sound Forge 10, Magix Samplitude 11, Sony Vegas Pro 10.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Преподавание дисциплины в вузе обеспечено наличием аудиторий (в том числе оборудованных проекционной техникой) для всех видов занятий, специализированных классов с роялями.

Действуют компьютерные классы с лицензионным программным обеспечением. Имеются рабочие места с выходом в Интернет для самостоятельной работы.

Все компьютерные классы подключены к локальной сети вуза и имеют выход в интернет, в наличии стационарное мультимедийное оборудование (проектор+экран), возможно проведение занятий на базе музея вуза (тачпанель, экран, проектор).

Обучающиеся пользуются

- вузовской библиотекой с электронным читальным залом;
- учебниками и учебными пособиями;
- аудио и видео материалами.

Все помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного надзора.

**24. Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)**

на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры _____
(наименование)

Протокол № _____ от «___» _____ 20__ г.

Исполнитель(и):

_____ (должность)	/ _____ (подпись)	/ _____ (Ф.И.О.)	/ _____ (дата)
_____ (должность)	/ _____ (подпись)	/ _____ (Ф.И.О.)	/ _____ (дата)

Заведующий кафедрой

_____ (наименование кафедры)	/ _____ (подпись)	/ _____ (Ф.И.О.)	/ _____ (дата)
---------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------