

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Лащева Елена Владимировна

Должность: И.о. заведующего кафедрой музыковедения, композиции и методики

музыкального образования /Доцент кафедры музыковедения, композиции и

методики музыкального образования

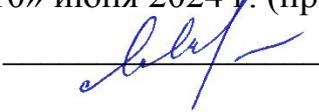
Дата подписания: 24.06.2024 14:36:02

Уникальный программный ключ:

58d53e6ef20e96d56ebfa7e48961b440b6b74e4

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

Факультет консерватория
Кафедра музыковедения, композиции и методики музыкального образования

ПРИНЯТО
на заседании кафедры
«10» июня 2024 г. (протокол №12)
 Е. В. Лащева

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.04 МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

Направление подготовки –53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство

Профиль – Музыковедение

Форма обучения – заочная

**Краснодар
2024**

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06 «Музыказнание и музыкально-прикладное искусство» профиля «Музыковедение» 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 гос. консерватории им. С.В. Рахманинова

Демина В.Н.

кандидат искусствоведения, доцент кафедры кино, телевидения и 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 Музыковедения, композиции и методики музыкального образования «10» июня 2024 г., протокол № 12.

Рабочая программа учебной дисциплины «Музыкальная форма» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «18» июня 2024 г., протокол № 10.

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.....	4
4.1. Структура дисциплины:.....	4
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы.....	5
5. Образовательные технологии.....	6
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:.....	7
6.1. Контроль освоения дисциплины.....	7
6.2. Фонд оценочных средств.....	7
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля).....	9
7.1. Основная литература.....	9
7.2. Дополнительная литература.....	10
7.3. Периодические издания.....	11
7.4. Интернет-ресурсы.....	11
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий.....	11
7.6. Программное обеспечение.....	11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).....	12
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля).....	13
...	

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, 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 постоянному накоплению и эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства (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

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).

№ 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		3	3	-	45	Тесты, заполнение таблиц, самостоятельный разбор музыкальных произведений
2	Сложные формы	4		3	3	-	51	Тесты, заполнение таблиц, самостоятельный разбор музыкальных произведений. Экзамен
3	Барочные и классические инструментальные формы	5		3	3	-	30	Аналитические упражнения
4	Вокальные формы и формы XX века	5		3	3	-	30	Экзамен
	ИТОГО:			12	12		156	
	ВСЕГО:	180 ч						

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

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	Лекции: <u>Этимология</u> 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 выразительности: мелодия, гармония, ритм, фактура. Музыкальный синтаксис: мотив, фраза, предложение,	3	ПК-1

	период. Простые формы.		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> выполнение практических (аналитических) заданий	3	
	<u>Самостоятельная работа:</u> выполнение практических (аналитических) заданий, изучение музыковедческой литературы по теме.	45	
Тема 1.2. Сложные формы	<u>Лекции:</u> Сложные формы.	3	ПК-1
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Сделать структурный анализ музыкальных произведений.	3	
	<u>Самостоятельная работа:</u> выполнение практических (аналитических) заданий, изучение музыковедческой литературы по теме.	51	
		Экзамен	
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.	3	ПК-1
	<u>Практические занятия (семинары):</u> выполнение практических (аналитических) заданий	3	
	<u>Самостоятельная работа:</u> выполнение практических (аналитических) заданий, изучение музыковедческой литературы по теме.	30	
Тема 2.2. Вокальные формы и формы XX века	<u>Лекции:</u> Специфика вокальных форм. Характеристика музыкальных форм XX века.	3	ПК-1
	<u>Практические занятия (семинары):</u> выполнение практических (аналитических) заданий.	3	
	<u>Самостоятельная работа:</u> выполнение практических (аналитических) заданий, изучение музыковедческой литературы по теме.	30	
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (<i>если предусмотрено</i>)		нет	
Вид итогового контроля		экзамен	
ИТОГО:		180	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.

В процессе изучения дисциплины используются следующие формы занятий:

- Лекционные занятия: изложение теоретических положений курса.
- Практические занятия: подбор и игра музыкальных примеров, анализ музыкальных произведений (по нотам и на слух).
- Самостоятельная работа с музыковедческой литературой, выполнение аналитических заданий, подготовка рефератов, презентаций по проблематике курса.

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 зачета.

6.2. Фонд оценочных средств

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.

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 менуэта 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

Сложная трехчастная форма в творчестве П. Чайковского

6.2.4. Вопросы к экзамену по дисциплине

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

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине

1. Рондо
2. Вариационная форма
3. Сонатная форма
4. Разновидности сонатной формы
5. Контрастно-составные формы
6. Свободные и смешанные формы
7. Вокальные циклы и их разновидности
8. Вокальные формы
9. Циклические инструментальные формы
10. Додекафонно – серийная система формообразования
11. Алеаторные формы
12. Минимализм и репетитивный метод

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ: *не предусмотрено*

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Безниско, О. Н. Музыкальная форма : учебно-методическое пособие для студентов музыкально-исполнительских специальностей / О. Н. Безниско ; М-во культуры Рос. Федерации ; КГИК. – Краснодар : [б. и.], 2019. – 88 с. : нот. – Текст (визуальный) : непосредственный.

Музыкальная форма : учебно-методический комплекс / авт.-сост. О. В. Синельникова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный университет культуры и искусств, Институт музыки [и др.]. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. – 220 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –

URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275380>. – Текст : электронный.

Соколов, О. В. О типологии музыкальных форм : 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 : Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2013. – 40 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312284>. – Текст : электронный.

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 : Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2013. – 24 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312272>. – Текст : электронный.

Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов / С. С. Скребков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 300, [1] с. : нот. – (Авторский учебник). – Текст (визуальный) : непосредственный.

Способин, И. В. Музыкальная форма : учебник общего курса анализа / И. В. Способин. – Москва : Музыка, 2007. – 398, [1] с. : нот. – Текст (визуальный) : непосредственный.

Умнова, И. Г. Музыкальная форма : практикум по дисциплине для студентов очной формы обучения укрупненной группы направлений 53.03.00 «Музыкальное искусство» / И. Г. Умнова ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2021. – 59 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696990>. – Текст : электронный.

Черная, М. Р. Анализ музыкальных произведений : учебное пособие для вузов / М. Р. Черная. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 150, [1] с. : нот. – (Бакалавр. Академический курс). – Текст (визуальный) : непосредственный.

Холопова, В. Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм / В. Н. Холопова. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. – 368 с. : нот. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст (визуальный) : непосредственный.

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). – Текст (визуальный) : непосредственный.

7.2. Дополнительная литература

1. Банникова, И. И. Гармония и музыкальная форма эпохи барокко : учебное пособие / И. И. Банникова ; Министерство культуры Российской Федерации, Орловский государственный институт искусств и культуры. – Орел : Орловский

государственный институт искусств и культуры, 2012. – 99 с. : табл. – Режим доступа: _____ по _____ подписке. _____ – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276174> (дата обращения: 18.01.2024). – Текст : электронный.

2. Одер, А. Музыкальные формы / [пер. с фр. В. Шабасовой]. – Москва : АСТ: Астрель, 2004. – 192 с. – (Coguto, ergo sum: Университетская библиотека). – Текст (визуальный) : непосредственный.

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/>

6.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

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

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение различных заданий:

- определить жанровое своеобразие музыкального произведения;
- анализ музыкально – выразительных средств музыкального произведения;
- выявление методов тематического развития музыкального произведения;
- композиционный или целостный анализ музыкального произведения;
- подбор музыкальных примеров на различные типы фактуры, видов тематического развития и др.;
- разучивание и исполнение на фортепиано примеров различных музыкальных структур;
- изучение музыковедческой литературы по проблематике курса.

Проверка выполнения заданий осуществляется на практических занятиях в ходе опроса студентов, допускается устная и письменная форма.

7.6. Программное обеспечение

Преподавание дисциплин обеспечивается следующими программными продуктами: операционная система – Astra linux 1.6; пакет прикладных программ Р7-Офис, Libre office; справочно-правовые системы - Консультант +, Гарант; пакет

профессиональных программ – Sibelius, Finale Academic, комплект браузеров Google chrom, Firefox, Яндекс браузер.

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, пультами и стульями, для проведения концертов – концертные залы с концертными роялями, пультами и стульями.

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 и стриминговое оборудование.

Обучающиеся пользуются:

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

Все помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного надзора.

**9. Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
Б1. В.04 МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА
на 2024-2025 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)
---------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------