

Документ подписан и имеет электронную подпись

Информация владельце:

ФИО: Дзевановская Альбина Борисовна

Должность/должности

Дата создания 11.11.2025 13:02:02

Дата изменения 06.07.2023

401087259040413746943987eb5bd77705df

программный ключ:

c010d7ca90a0acd1c374c6943987eb5bd77 Средняя специальная музыкальная школа
705df

Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория
им. Н.А. Римского-Корсакова

УТВЕРЖДАЮ

Директор ССМШ Дзевановская А.С.

«26» августа 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Старший методист

Рассмотрено на заседании
предметно-цикловой комиссии
Протокол № ____ от
«26 » августа 2025 г.

«__» _____ 2025 г.

Председатель _____

Рабочая программа

ПО ПРЕДМЕТУ

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
МДК 01.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 00. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 53.02.03
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
(по видам инструментов)

Составитель: Бурменко А.С.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2025

Содержание

1.	Пояснительная записка.....	2
1.1	Положение предмета в структуре учебного плана.....	2
1.2	Учебно-методический комплект.....	3
1.3	Планируемые результаты освоения учебного предмета	4
2.	Содержание учебного предмета.....	7
3.	Тематическое планирование	12
4.	Перечень учебно-методического обеспечения.....	19
5.	Приложение.....	19

1. Пояснительная записка

1.1. Положение предмета в структуре учебного плана

Рабочая программа дисциплины "Анализ музыкальных произведений" (общепрофессиональные дисциплины, реализующие ФГОС СОО) является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 (073101) «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) в части освоения соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК) по видам инструментов для всех специальностей. ОП 05 «Анализ музыкальных произведений» является базовой составной частью подготовки обучающихся.

Средняя специальная музыкальная школа (далее – ССМШ) - структурное подразделение Санкт-Петербургской государственной консерватории, нетиповое профессиональное учебное заведение для музыкально одаренных детей. Одной из основных целей подготовки обучающихся является их успешное поступление в высшие музыкальные учебные заведения, прежде всего, в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию,

ОП 05 «Анализ музыкальных произведений» предусматривает приобретение знаний и развитие навыков в объёме, необходимом для решения этой задачи, а также для дальнейшей практической деятельности, соответствующей присваиваемой по окончании школы квалификаций «Артист-инструменталист (концертмейстер)», «Преподаватель». Предмет «Анализ музыкальных произведений» связей находится в комплексе с другими музыкально-теоретическими дисциплинами, такими как «Гармония», «Музыкальная литература», практически, всеми дисциплинами профессионального модулями такими как «Специальный инструмент», «Ансамблевое исполнительство», «Оркестровый класс» и другое.

1.2.Учебно-методический комплект

Методическая литература:

Список основной литературы

1. Музикальная форма Общая редакция проф. Ю.Н. Тюлина М., 1974.
2. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. Учебник по анализу СПб., 1998.
3. Способин И. Музикальная форма М., 1984.

Список дополнительной литературы

1. Асафьев Б. Музикальная форма как процесс Л., 1963.
2. Мазель Л. Строение музыкальных произведений М., 1986.
3. Мазель Л. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений М., 1967.
4. Холопова В. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие СПб, 1999.
5. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Вариационная форма М., 1974.
6. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. М., 1980;
7. Сложные формы. М., 1983.
8. Рондо в его историческом развитии. 4.1, М., 1988.
9. Рондо в русской музыке. 4.2. М., 1990.

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения анализа музыкальных произведений обучающийся должен

иметь практический опыт:

- углубленного композиционного и исполнительского анализа музыкальных произведений (аспекты музыкальной формы, семантики, гармонического языка);
- соотнесения имманентных свойств музыкального текста с областью его содержания (мировоззренческих, философских, общечеловеческих, иногда – религиозных, подчеркнуто национальных сторон человеческой жизни);

знать/понимать:

- выразительную роль элементов музыкальной речи в их смысловом взаимодействии;
- соотношение процессуальной и архитектонической (кристаллической) сторон музыкальной формы;
- типовые структуры классической музыки;
- эволюцию музыкальной формы;
- особенности строения музыкальных произведений различных форм;
- стилевые особенности музыки различных эпох, композиторских школ;

уметь:

- анализировать музыкальное произведение с точки зрения формы, интоационного содержания, жанровых особенностей, семантики интонаций и форм;
- рассматривать музыкальное произведение в единстве формы и содержания;
- работать с литературными источниками и нотным материалом;
- применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе музыкальных произведений.

Учащийся должен обладать следующими ***предварительными компетенциями***, сформированными до начала изучения дисциплины «Анализ музыкальных произведений»:

- обучающийся способен самостоятельно приобретать новые знания и умения;
- обучающийся способен использовать умения и навыки в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой исполнительской деятельности;
- обучающийся способен демонстрировать владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.

В результате освоения дисциплины на всех этапах должны быть сформированы следующие ***компетенции***:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

2. Содержание учебного предмета

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» изучается на I и II курсах ССМШ. Срок обучения – 1 год 10 месяцев.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр			
		I	II	III	IV
Аудиторные занятия (всего)	68	16	20	16	16
Самостоятельная работа (всего)	31	7	10	7	7
Виды промежуточной аттестации		Контрольная работа	Зачет	Контрольная работа	Зачет
Общая трудоемкость:					
Часы	99	23	30	23	23

Содержание программы (курс лекций)

Tema I. Введение.

Предмет и задачи курса. Цель анализа для музыкантов-исполнителей.

Единство формы и содержания в произведении искусства. Суть термина «Музыкальная форма», ракурсы изучения.

Музыкальная интонация. Её виды (изобразительная, речевая, жанровая).

Музыкальные жанры. Эволюция музыкальных форм и их иерархия. Музыкальная форма.

Музыкальный материал. Музыкальные функции. Музыкальная тема. Типы изложения музыкального материала.

Музыкальный синтаксис. Его элементы. Масштабно-тематические структуры. Квадратность.

Период - форма изложения относительно развитой и завершенной музыкальной мысли. Применение периода. Размеры (продолжительность) периода. Признаки окончания периода.

Нормативный экспозиционный период (типовые особенности тематизма, структуры и гармонии; квадратность; местоположение кульминации).

Масштабно-тематические (синтаксические) структуры (периодичность, пара периодичностей, дробление, суммирование, дробление с замыканием).

Период с особенностями. Различные способы нарушения квадратности.

Структуры, заменяющие период.

Тема II. Простые формы

Понятие простой формы; основные свойства, разновидности, распространенность простых форм. Простая одночастная форма.

Простая двухчастная форма

Принцип построения; жанровая (песенно-танцевальная) основа, преобладание квадратности. Применение простой двухчастной формы.

Разновидности: безрепризная (контрастная, развивающая) и репризная простая двухчастная форма. Понятие середины и репризы («включения»).

Повторение частей простой двухчастной формы.

Простая трехчастная форма

Принцип построения. Применение. Разновидности (однотемная, контрастная).

Основные типы середин простых форм. Основные виды развития: продолженное и разработочное. Типы тематического контраста: коренной, производный, оттеняющий, дополняющий.

Другие типы середин простой трехчастной формы: связка-переход, переизложение, составная середина. Возможность сочетания признаков середин контрастного и развивающего типа.

Переход от середины к репризе (сопряжение, динамическое сопряжение, сопоставление).

Типы реприз простой трехчастной формы. Признаки отличия репризных простой двухчастной и простой трехчастной форм. Двух-трехчастная форма.

Повторение частей в простой трехчастной форме. Особые виды простой трехчастной формы: трехпятичастная, двойная трехчастная, форма с тональной репризой, безрепризная трехчастная и другое.

Вступление и заключение в простых формах. Роль коды. Возникновение сонатных отношений: в формах с модулирующим начальным периодом, при воспроизведении материала середины в коде в основной тональности.

Тема III. Сложные формы

Понятие сложной формы; основные качества, разновидности.

Сложная трехчастная форма

Строение, композиционный принцип; особенности контраста частей. Первая часть: варианты строения (типичные случаи). Два типа средних частей: третий и эпизод (основные свойства, признаки, структурные и тонально-гармонические особенности; переход к репризе; происхождение терминов; применение). Типы реприз сложной трехчастной формы. Роль вступления и коды. Особые виды (сложная трехпятичастная и двойная трехчастная формы); промежуточная форма. Использование форм рондо, вариационной, сонатной в рамках сложной трехчастной формы.

Тема IV. Рондо

Принцип рондо, понятие рондообразности; форма рондо, названия частей. Происхождение; «жанр» рондо. Исторические этапы формы рондо: рондо французских клавесинистов, рондо венских классиков, постклассическое рондо разных эпох (стилистика, тонально-гармоническое развитие, соотношение рефrena и эпизодов, строение рефrena, изменения рефrena при повторении, различная роль и строение эпизодов, связки, кода). Применение в вокальной и инструментальной музыке. Свободная трактовка рондо, рондообразные формы. Взаимодействие рондо и сюиты.

Тема V. Вариационная форма

Принцип вариационной формы. Понятие вариационности. Происхождение. Классификация (разные принципы, предлагаемые в литературе). Строгие вариации: фигурационные вариации, вариации на basso ostinato и soprano ostinato (особенности темы, приемы варьирования, роль полифонических приемов; принципы организации цикла; кода; применение). Жанрово-характерные свободные вариации. Особенности цикла; сближение с сюитой. Применение. Двойные вариации.

Тема VI. Сонатная форма

Форма, наиболее сложная и богатая по выразительным возможностям. Строение, основной композиционный принцип (противопоставление двух партий, достижение их нового соотношения в результате интенсивного развития). Важнейшие термины. История возникновения, эволюция формы. Применение.

Вступление: основные типы.

Экспозиция. Основные свойства и структура главной партии, ее разнообразные типы. Тип движения и характер музыки главной темы. Связующая часть: тонально-гармонические, структурные особенности; способы введения, приемы развития материала. Побочная партия: характер темы, производный контраст по отношению к главной теме; структурные, тонально-гармонические особенности. Сдвиг (вторжение). Заключительная часть: гармонические особенности, различные типы строения; тематические процессы в заключительной части.

Разработка. Роль. Различные варианты строения, основные разделы. Приемы развития и преобразования экспозиционного тематизма. Эпизодическая тема. Типичные модуляционные планы.

Реприза. Роль. Важнейшие изменения в репризах сонатных форм. Характерные для разных эпох и стилей. Особые виды реприз (субдоминантовая, зеркальная). Кода:

различные типы и варианты строения.

Разновидности сонатной формы

Сонатная форма без разработки; с эпизодом вместо разработки; с двойной экспозицией (в классическом инструментальном концерте). Особенности тематизма и развития.

Тема VI. Рондо с чертами сонатности

Сочетание признаков рондо и сонатности; разновидности формы (с разработкой и эпизодом; высшее рондо и рондо-соната). Роль коды.

Тема VIII. Циклические формы

Основные свойства циклических форм, виды цикла. Сюита: исторический обзор; хоровая сюита.

Сонатно-симфонический цикл: важнейшие направления эволюции на протяжении последних двух столетий.

Оратория и кантата: особенности, черты сходства и различия.

3. Тематическое планирование

I курс

Наименование тем и разделов	Всего аудиторн. занятий	Аудиторные занятия, час.		Самостоятельная работа, час.
		Лекции	Семинары	
<u>I семестр</u>				
Тема 1. Введение в предмет и задачи курса. Цель анализа для музыканта-исполнителя. Музыкальная форма и содержание. Музыкальная интонация. Музыкальные жанры. Музыкальная форма. Музыкальный материал. Музыкальные функции. Музыкальная тема. Типы изложения музыкального материала. Историческая эволюция музыкальных форм. Музыкальный синтаксис (мотив, фактура, фраза, предложение, масштабно-тематические структуры). Квадратность.	4	3	1	2
Тема 2. Период - как синтаксическая структура; - как форма-структура. Строение периода, кадансы, тематизм, кульминация, тональности, квадратность, масштабные структуры. Типология периодов. Нормативный период. Ненормативный период (с расширением, с дополнением, из трёх предложений; другие неквадратные периоды; период с ненормативными тонально-гармоническими признаками). Двойной	5	4	1	2

<p>период; период единого строения. Сложный период. Структуры, заменяющие период. Период как форма самостоятельного произведения.</p>				
<p>Тема 3. Простые формы. Понятие простой формы. Свойства, разновидности. Области применения. Простая одночастная форма. Простая двухчастная форма. Принципы построения; жанровая основа, преобладание квадратности. Области применения. Типология. Разновидности понятия середины и «включения» (репризы). Повтор разделов. Простая трёхчастная форма. Принципы построения. Области применения. Типология. Разновидности понятия середины. Основные виды развития. Типы тематического контраста. Типы реприз. Отличия простой трёхчастной и простой двухчастной формы с включением.</p>				
<p>Повторение в простой трёхчастной форме. <u>Вступление и кода. Их роль.</u></p>				

Тема 4. Сложные формы. Определение. Основные качества. Разновидности. Сложная трёхчастная форма. Принципы построения; особенности контраста. Области применения. Первый раздел (вариант структурьи). Типология. Типы середины (трио и эпизод: свойства, признаки, переход к репризе, происхождение терминов). Типы реприз. Вступление и кода. Их роль. Особые виды сложной трёхчастной формы (двойная трёхчастная, промежуточная). Сложная двухчастная форма. Принципы построения. Тип контраста. Области применения. Старинная двухчастная форма. Строение разделов. Приёмы организации формы (постепенное развёртывание).	12	9	3	6
Всего:	20	15	5	10

II курс

Наименование тем и разделов	Всего аудиторн. занятий	Аудиторные занятия, час.		Самостоятельная работа, час.
		Лекции	Семинары	
<u>III семестр</u>				
Тема 1. Рондо. Семантика формы. Понятие рондообразности. Структура рондо. Название разделов. Корни формы. Форма и жанр «рондо». Исторические типы (старинное, классическое, постклассическое). Стилистика. Соотношение рефрена и эпизодов; их функция в форме. Строение рефрена и эпизодов. Тонально-гармоническое содержание. Связующие разделы, их место и функция. Кода. Области применения рондо. Эволюция формы в XVIII- XX вв.	10	9	1	4
Тема 2. Вариационная форма. Принцип формы. Понятие вариационности. Происхождение. Исторические типы. Эволюция формы. Вариации (на basso ostinato, фигурационные вариации, на soprano ostinato: особенности темы, приёмы варьирования, роль полифонических приёмов, принципы организации цикла). Области	6	5	1	3

применения. Строгие классические вариации.				
Всего:	16	14	2	7
<u>IV семестр</u>				
Тема 2. Вариационная форма (продолжение) Свободные жанрово-характерные вариации. Приёмы варьирования, принципы организации цикла. Роль контраста. Особенности цикла. Области применения. Двойные вариации.	4	3	1	2
Тема 3. Сонатная форма. Семантика, структура, терминология. История возникновения. Эволюция. Области применения. Вступление. Экспозиция (строение, соотношение главной и побочной партий, тонально-гармонический конфликт). Разработка (варианты строения, разделы, приёмы развития, преобразование материала, тема-эпизод, тональный план). Реприза (роль, главные изменения в репризе; особые виды репризы). Разновидности сонатной формы (без разработки; с эпизодом вместо разработки, с двойной экспозицией).	10	9	1	3
Тема 4. Рондо с чертами сонатности. (Обзорно) Особенности формы. Сочетание рондо и сонатности. Строение.	1	1		1
Разновидности (с разработкой и эпизодом). Кода. Области применения.				

Тема 5. Циклические формы. (Обзорно). Основные свойства циклических форм. Виды цикла. Сюита. (Исторический обзор. Виды сюит). Сонатно-симфонический цикл. (Исторический обзор; структура и драматургия цикла). Оратория и канта (особенности, черты сходства и различия).	1	1		1
Всего:	16	14	2	7

3. Перечень учебно-методического обеспечения

- ~ стандартно оборудованная лекционная аудитории;
- ~ музыкальный инструментарий;
- ~ компьютерные средства обучения стандартной комплектации;
- ~ средства звуковоспроизводящей техники и средства видеотехники, обеспечивающие доступ к музыкальному материалу;
- ~ нотная литература;
- ~ методическая литература;
- ~ средства электронно-вычислительной техники, обеспечивающие доступ студентов к базам данных.

4. Приложение

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Период

- нормативный период:

И. Гайдн. Соната Es-dur, II часть; соната e-moll, II часть; Соната E-dur, III часть.

Л.-В. Бетховен. Соната № 4, II часть; соната № 10, II часть.

Ф. Мендельсон. Песни без слов №№ 22, 28.

Ф. Шопен. Мазурка оп. 17 № 4; Мазурка оп. 33 № 3.

- традиционные масштабно-тематические структуры:

Л.-В. Бетховен. Соната № 1, I часть, II часть; соната № 8, III часть.

Ф. Шопен. Прелюдия № 7, A-dur. Мазурка оп. 30 № 1; Мазурка оп. 30 № 2.

- ненормативный период:

И. Гайдн. Соната G-dur, II часть.

Л.-В. Бетховен. Соната № 3, II часть; соната № 4, III часть; соната № 7, IV часть; соната № 17, II часть.

Ф. Мендельсон. Песни без слов №№ 10, 25, 30, 36, 39.

- сложный период:

Л.-В. Бетховен. Соната № 5, II часть; соната; соната № 11, IV часть; № 12, I часть.

Ф. Мендельсон. Песня без слов № 37.

- предложение в роли периода:

Л.-В. Бетховен. Соната № 2, III часть, трио; соната № 3, III часть, трио; Соната № 6, II часть.

Простые формы

Простая двухчастная форма

- однотемная простая двухчастная форма:

И. Гайдн. Соната A-dur, II часть.

Л.-В. Бетховен. Соната № 13, I часть (тема рефрена); соната № 15, III часть, трио; соната № 30, III часть.

- двухтемная простая двухчастная форма:

В.-А. Моцарт. Соната № 17, F- dur (K 547a), II часть.

Л.-В. Бетховен. Соната № 25, III часть.

Ф. Шуберт. Соната A- dur (DV 919), IV часть.

- простая двухчастная форма с включением:

Л.-В. Бетховен. Соната № 10, II часть; соната № 11, III часть, трио; соната № 15, II часть, трио.

Простая трёхчастная форма.

Разновидности середины.

Л.-В. Бетховен. Соната № 1, III часть; соната № 11, III часть; соната № 18, III часть, трио.

Ф. Шуберт. Соната A- dur (DV 919), III часть. Реприза.

Л.-В. Бетховен. Соната № 4, II часть; соната № 15, II часть. Симфония № 2, III часть;

симфония № 3, II часть; симфония № 7, III часть;

Ф. Мендельсон. Песни без слов № 10, 40. Р.

Шуман «Отчего».

Сложные формы.

Сложная трёхчастная форма.

Типы середины.

И. Гайдн. Симфония № 94, III часть; симфония № 101, III часть.

Л.-В. Бетховен. Соната № 2, III часть; соната № 4, III часть.

И. Гайдн. Симфония № 104, II часть.

Л.-В. Бетховен. Соната № 4, II часть; соната № 16, II часть.

Л.-В. Бетховен. Соната № 7, III часть.

Типы реприз.

И. Гайдн. Симфония № 95, III часть; симфония № 97, III часть.

Л.-В. Бетховен. Соната № 11, III часть. Л.-В.

Бетховен. Соната № 15, II часть.

Л.-В. Бетховен. Симфония № 5, III часть; симфония № 6, III часть. Ф. Шопен.

Ноктюрн № 14, с-moll.

Кода. Особые виды сложной трёхчастной формы.

Л.-В. Бетховен. Соната № 3, III часть; соната № 9, II часть, соната № 15, II часть.

И. Гайдн. Соната e-moll, III часть.

Л.-В. Бетховен. Симфония № 4, III часть; симфония № 7, III часть.

Старинная двухчастная форма.

И.-С. Бах. Х.Т.К., том II, прелюдии №№ 2, 10, 12, 20.

Рондо.

Старинное рондо:

Л.-К. Дакен. «Кукушка».

Ж.-Ф. Рамо. «Нежные жалобы».

Ф. Куперен. «Любимая», «Тростники».

Классическое рондо:

В.-А. Моцарт. Рондо a-moll. Соната № 14, с-moll (K 457), II часть.

Л.-В. Бетховен. Рондо C-dur, оп. 51 № 1. Andante F-dur. . Соната № 20, II часть; соната № 24, II часть; соната № 25, III часть.

Постклассическое рондо:

Ф. Мендельсон. «Рондо-капричиозо», оп. 14.

Р. Шуман. «Арабески»; «Венский карнавал», I часть. «Причудливые образы»; Новеллетта № 1; Новеллетта № 5.

К. Сен-Санс. «Рондо-капричиозо» для скрипки с оркестром.

Вариационная форма.

Вариации на basso ostinato.

И.-С. Бах. Пассакалия c-moll, для органа. Месса h-moll, Crucifixus. Классические вариации.

И. Гайдн. 20 вариаций, G-dur.

В.-А. Моцарт. Соната № 11, A-dur (K 331), I часть; соната № 17, F-dur (K 547a), II часть.
Л.-В. Бетховен. 32 вариации, c-moll; 15 вариаций с фугой Es-dur, на тему контрданса из балета «Творения Прометея». Соната № 10, II часть; соната № 12, I часть, соната № 30, III часть. Симфония № 3, IV часть.

Свободные вариации:

Р. Шуман. Вариации на тему ABEGG; «Симфонические этюды».

П.И. Чайковский. Вариации F-dur, op. 19.

С.В. Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини; вариации на тему Корелли. Вариации на soprano ostinato.

Двойные вариации:

М.И. Глинка. «Руслан и Людмила»: «Персидский хор»; «Рассказ Головы».

Й. Гайдн. Симфония № 103, II часть; Andante с вариациями f-moll.

Сонатная форма.

И. Гайдн. Соната Es-dur, I часть; соната e-moll, I часть; соната D-dur, I часть.

В.-А. Моцарт. Соната № 14, c-moll (K 457), I часть.

Л.-В. Бетховен. Сонаты №№ 1-18, 1-е части. Симфонии №№ 1-5, 1-е части.

Ф. Шуберт. Сонаты a-moll, op. 42, A-dur, op. 120, a-moll, op. 143, H-dur, op. 147, 1-е части.

И. Брамс. Симфонии №№ 3, 4, 1-е части.

П.И. Чайковский. Симфонии №№ 4, 5, 6, 1-е части.

Разновидности сонатной формы:

В.-А. Моцарт. Соната № 9, D-dur (K 311), I часть.

Л.-В. Бетховен. Соната № 1, II часть, IV часть; соната № 5, II часть, III часть; соната № 7, II часть.

Ф. Шопен. Сонаты b-moll, h-moll, 1-е части. Баллада № 1.

Ф. Лист. «Прелюды».

Рондо с чертами сонатности.

Л.-В. Бетховен. Рондо G-dur, op. 51 № 2. Соната № 2, IV часть; соната № 8, III часть; соната № 16 III часть.

Циклические формы.

Сюита:

И.-С. Бах. Французские сюиты. Английские сюиты.

Г.-Ф. Гендель. Клавирные сюиты.

Р. Шуман. «Бабочки»; «Карнавал»».

М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки».

А.П. Бородин. «Маленькая сюита».

Сонатно-симфонический цикл:

И. Гайдн. Клавирные сонаты. «Лондонские симфонии».

В.-А. Моцарт. Клавирные сонаты. Симфонии №№ 36-41.

Л.-В. Бетховен. Сонаты для ф-но. Симфонии.

Ф. Шуберт. Сонаты для ф-но.

И. Брамс. Симфонии.

П.И. Чайковский. Симфонии.

Вопросы к зачету.

I курс

1. Музыкальная форма и содержание. Музыкальная интонация. Музыкальный материал. Функции музыкального материала.
2. Музыкальная тема. Типы изложения музыкального материала.
3. Музыкальный синтаксис (мотив, фактура, фраза, предложение, масштабно-тематические структуры). Квадратность.
4. Период как синтаксическая структура и как форма.

5. Экспозиционный период (строение, кадансы, тематизм, кульминация, тональности, квадратность, масштабные структуры).
6. Типология периодов. Нормативный период.
7. Ненормативный период (с расширением, с дополнением, из трёх предложений; другие неквадратные периоды; период с ненормативными тонально-гармоническими признаками).
8. Двойной период; период единого строения. Сложный период. Структуры, заменяющие период.
9. Простые формы. Понятие простой формы. Свойства, разновидности. Области применения.
- 10.Простая двухчастная форма. Принципы построения; жанровая основа. Области применения.
- 11.Типология простой двухчастной формы. Ее разновидности.
- 12.Простая трёхчастная форма. Принципы построения. Области применения.
- 13.Типология простой трёхчастной формы. Разновидности середины.
Основные виды развития. Типы тематического контраста.
- 14.Типы реприз.
- 15.Отличия простой трёхчастной и простой двухчастной формы с включением.
- 16.Вступление и кода. Их роль.
- 17.Сложные формы. Определение. Основные качества. Разновидности.
- 18.Сложная трёхчастная форма. Принципы построения; особенности контраста.
Области применения. Первый раздел (вариант структуры).
- 19.Типология сложной трёхчастной формы. Типы середины (трио и эпизод: свойства, признаки, переход к репризе, происхождение терминов).
- 20.Типы реприз.
- 21.Вступление и кода. Их роль.

22. Особые виды сложной трёхчастной формы (двойная трёхчастная, промежуточная).
23. Сложная двухчастная форма. Принципы построения. Тип контраста. Области применения.
24. Старинная двухчастная форма. Строение разделов. Приёмы организации формы (постепенное разворачивание).

II курс

1. Рондо. Идеология формы. Понятие рондообразности. Структура рондо. Название разделов. Корни формы. Форма и жанр «рондо». Области применения рондо.
2. Исторические типы (старинное, классическое, постклассическое). Стилистика.
3. Соотношение рефrena и эпизодов; их функция в форме. Строение рефrena и эпизодов. Тонально-гармоническое содержание. Связующие разделы, их место и функция. Кода.
4. Эволюция формы в XVIII-XX вв.
5. Вариационная форма. Принцип формы. Понятие вариационности. Происхождение. Исторические типы. Эволюция формы. Области применения.
6. Вариации на basso ostinato. Особенности темы, приёмы варьирования, роль полифонических приёмов, принципы организации цикла.
7. Строгие (фигурационные) вариации. Особенности темы, приёмы варьирования, роль полифонических приёмов, принципы организации цикла.
8. Вариации на soprano ostinato. Особенности темы, приёмы варьирования, роль полифонических приёмов, принципы организации цикла.
9. Свободные жанрово-характерные вариации. Приёмы варьирования, принципы организации цикла. Роль контраста. Особенности цикла.

10. Двойные вариации.
11. Сонатная форма. Идеология, структура, терминология. История возникновения.
12. Экспозиция. Строение, соотношение главной и побочной партий, тонально-гармонический конфликт.
13. Разработка. Варианты строения, разделы, приёмы развития, преобразование материала, тема-эпизод, тональный план.
14. Реприза. Роль, главные изменения в репризе; особые виды реприз.
15. Разновидности сонатной формы (без разработки; с эпизодом вместо разработки, с двойной экспозицией).
16. Вступление и кода (тематизм, преобразование тематического материала, тонально-гармоническое содержание, типы фактуры). Разновидности коды. Драматургическая и структурная функция вступления и коды.
17. Эволюция сонатной формы и области ее применения.
18. Рондо-сонатная форма. Особенности формы. Сочетание рондо и сонатности. Строение. Разновидности (с разработкой и эпизодом). Области применения.
19. Циклические формы. Их основные свойства. Виды цикла. Сюита (исторический обзор. Виды сюит).
20. Сонатно-симфонический цикл (исторический обзор; структура и драматургия цикла).