

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Международный университет искусств»
(ЧОУ ВО «МУИ»)

Музыкальная форма
рабочая программа дисциплины (модуля)

Направление подготовки **53.03.01 Музыкальное искусство эстрады**

Направленность (профиль) **53.03.01 Эстрадно-джазовое пение**

Год начала обучения **2025**

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144

в том числе:

аудиторные занятия 10

самостоятельная работа 124,8

Виды контроля на курсах:

зачет 4

Распределение часов дисциплины по семестрам

Курс	4		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Практические занятия	10	10	10	10
Контроль самостоятельной работы	5	5	5	5
Иная контактная работа	0,2	0,2	0,2	0,2
Итого ауд.	10	10	10	10
Сам. работа	124,8	124,8	124,8	124,8
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	144	144	144	144

Рабочая программа составлена:

методист

Иванова С.М.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Музыкальная форма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 563)

составлена на основании учебного плана по направлению подготовки (специальности) : 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Утверждено на заседании учебно-методического совета университета 29.07.2024 года протокол №2.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью дисциплины является:
1.2	• формирование представлений о принципах исторического развития музыкальной формы,
1.3	• формирование навыков анализа музыкальных форм разных жанров и стилей, в том числе, музыки с поэтическим текстом, необходимых для профессиональной музыкально-исполнительской, педагогической и просветительской деятельности.
1.4	Задачи дисциплины:
1.5	• изучение стилевых процессов в музыке XVI- XXI вв.,
1.6	• изучение диалектики эпохальных и индивидуально-авторских стилей;
1.7	• изучение основных категорий музыкальной композиции в их историческом становлении и развитии,
1.8	• овладение различными методами анализа музыкального произведения, воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений разных эпох и специфическими приемами анализа музыки с поэтическим текстом, ориентация в основополагающей учебной и научной литературе по данной дисциплине.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Теория музыки
2.1.2	Сольфеджио
2.1.3	Гармония
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе

ОПК-1.1 Опирается на нотный текст определяет особенности музыкальной формы и гармонического строения музыкальных произведений, соотнося их с музыкально-стилистическими особенностями

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	• теоретические и эстетические основы музыкальной формы,
3.1.2	• соответствующие понятия и термины,
3.1.3	• основные этапы развития европейского музыкального формообразования в XVII-XXI вв.,
3.1.4	• характеристики эпохальных стилей,
3.1.5	• особенности жанровой системы, принципов формообразования техники композиции в каждую эпоху,
3.1.6	• формы в музыке академической и неакадемической традиции,
3.1.7	• основные подходы к анализу музыки с поэтическим текстом,
3.2	Уметь:
3.2.1	• применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений, различать общие и частные закономерности его построения,
3.2.2	• анализировать структурно –функциональный и тематический план музыкального произведения разных жанров и стилей,
3.2.3	• рассматривать музыкальное произведение в историко-художественном и социально-культурном контексте,
3.2.4	• анализировать музыку с поэтическим текстом,
3.2.5	• создавать собственные исполнительские версии композиторского текста в эстрадной музыке (варьирование мелодии);
3.3	Владеть:
3.3.1	• навыками критического анализа музыкальных произведений и событий, применением теоретических знаний в собственной практике исполнительской интерпретации,

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
	Раздел 1. Основополагающие категории музыкального мышления					
1.1	Введение в предмет, цели и задачи курса. Форма в узком и широком значении. Музыкальный жанр /Пр/	4	1	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.2	Музыкальный стиль. Музыкальная драматургия. /Пр/	4	2	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.3	Функции частей музыкальной формы. Типы изложения и способы развития музыкального материала /Пр/	4	1	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
1.4	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на занятиях. Подготовка к практическим занятиям /Ср/	4	45	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
	Раздел 2. Типовые формы в музыкальном искусстве XVII – XIX вв.					
2.1	Период. Простые формы (двухчастная и трехчастная). /Пр/	4	1	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
2.2	Сложные формы (сложная трехчастная форма, сложные и промежуточные двухчастные формы). /Пр/	4	2	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
2.3	Форма рондо. Вариационная форма. Сонатная форма /Пр/	4	1	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
2.4	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на занятиях. Подготовка к практическим занятиям /Ср/	4	48	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
	Раздел 3. Циклические инструментальные формы					
3.1	Сюитный цикл. Сонатно-симфонический цикл. /Пр/	4	1	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
3.2	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на занятиях. Подготовка к практическим занятиям /Ср/	4	16	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
	Раздел 4. Вокальное формообразование					
4.1	Вокальные формы и жанры. Вокальный цикл. Строение оперы. /Пр/	4	1	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
4.2	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на занятиях. Подготовка к практическим занятиям. Выполнение контрольной работы. /Ср/	4	15,8	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
	Раздел 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации					
5.1	Контроль самостоятельной работы /КСР/	4	5	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
5.2	Подготовка к промежуточной аттестации	4	4	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	
5.3	Зачет /ИКР/	4	0,2	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации:

1. Охарактеризовать базовые понятия жанра и стиля.
2. Обозначить основные систематики жанров и стилей.
3. Рассмотреть отношение понятий «текст – подтекст» в анализе стиха.
4. Охарактеризовать множественность и многоступенность интерпретации вокальной музыки.
5. Назвать основные позиции в жанрово-исторической типологии фактуры.
6. Перечислить фактурные компоненты и функции голосов фактуры.
7. Сравнить три вида мелодики.
8. Перечислить мелодико-синтаксические структуры.
9. Выявить специфичность систематики вокальных форм.
10. Указать на роль формы второго плана в вокальной музыке.
11. Перечислить формы второго плана в вокальной музыке.
12. Определить особенности циклической формы.
13. Стиль и жанр. Вокальные жанры в истории музыки.
14. Поэтический текст и музыка.
15. Сходство и различие вокальной, речевой и инструментальной интонации.
16. Стиль и жанр. Вокальные жанры в истории музыки.
17. Поэтический текст и музыка.
18. Сходство и различие вокальной, речевой и инструментальной интонации.
19. Вокальные произведения и его интерпретации.
20. Фактура в музыке.
21. Синтаксис в музыке.
22. Композиция в музыке.
23. Классификация музыкальных форм.
24. Вариационность в музыке.
25. Вариационно- и вариационно-строфические формы.
26. Сквозные формы.
27. Сложные и контрастно-составные формы.
28. Вариации как формы второго плана.
29. Рондальность в музыке.
30. Сонатные формы в инструментальной и вокально-хоровой музыке.
31. Жанры вокальной музыки.
32. Классификация музыкальных стилей.
33. Взаимодействие поэтического текста и музыки в вокальном произведении.
34. Речевая и музыкальная интонации.
35. Сравнительный анализ романсов, написанных на один поэтический текст.
36. Основные стороны вокального произведения.
37. Фактура в вокальной музыке.
38. Синтаксис в вокальной музыке.
39. Композиция в вокальной музыке.
40. Строфическая (куплетная) форма в вокальной музыке.
41. Вариационно-строфическая форма в вокальной музыке.
42. Вариантно-строфическая форма в вокальной музыке.
43. Сквозная форма в вокальной музыке.
44. Сложные формы в вокальной музыке.
45. Контрастно-составные формы в вокальной музыке.
46. Вариационная форма в вокальной музыке.
47. Рондальная и рондовариативная формы в вокальной музыке.
48. Циклическая форма в вокальной музыке.
49. Жанровый стиль романса.
50. Жанровый стиль арии.

Практическое задание на зачёт:

1. Тип формы (простая трехчастная, сонатная и т.д.)
2. Цифровая схема формы в крупных чертах, с буквенными обозначениями тем (частей) и их названиями (I период, разработка и т.д.)
3. Анализ каждой из основных частей
4. Функция каждой части в форме (I период, середина и т.д.)
5. Тип изложения (экспозиционный, срединный и т.д.)
6. Тематический состав, его однородность или контрастность; его характер и средства достижения этого характера
7. Какие элементы подвергаются развитию; способы развития (повторение, варьирование, сопоставление и т.д.); тематические преобразования
8. Место кульминации, если она есть; способы, которыми она достигается и покидается.
9. Тональное строение, каденции, их соотношение, замкнутость или разомкнутость.
10. Подробная цифровая схема; характеристика структуры, наиболее важные моменты суммирования и дробления; "дыхание" короткое или широкое; характеристика пропорций.

5.2. Темы письменных работ

Задания для контрольной работы

1. Период. Определение. Классификация.
2. Простые формы. Их классификация. Одночастная форма.
3. Простые формы. Простая двухчастная форма
4. Простые формы. Простая трехчастная форма
5. Сложные формы. Сложная двухчастная форма.
6. Сложные формы. Сложная трехчастная форма.
7. Особые разновидности простых и сложных форм. Концентрическая форма.
8. Форма рондо и ее эволюция.
9. Вариационная форма. Разновидности вариационных форм
10. Сонатная форма Эпохи венского Классицизма. Экспозиция
11. Рондо-сонатная форма и ее структурно-тематические особенности.
12. Наиболее распространенные разновидности сонатной формы.
13. Циклические формы и их разновидности.
14. Свободные, смешанные, контрастно-составные формы.
15. Формы вокальной музыки.
16. Методологические основы анализа музыкальных произведений.
17. Понятие жанра и стиля в музыке.
18. Средства музыкальной выразительности. Мелодия.
19. Средства музыкальной выразительности. Метроритм.
20. Выразительные и формообразующие средства гармонии.
21. Выразительные и формообразующие средства фактуры.
22. Функции разделов музыкальной формы. Типы изложения.
23. Понятие музыкальной темы. Тематическое развитие

Выполнить структурный анализ одного из музыкальных произведений:

1. Бетховен Л. Соната №3, финал
2. Бетховен Л. Соната №7, финал
3. Бетховен Л. Соната №16, 3 часть.
4. Бетховен Л. Соната №7, 1 часть.
5. Бетховен Л. Соната №12, 1 часть.
6. Моцарт В.А. Соната №9, 1 часть
7. Моцарт В.А. Соната №12, 2 часть
8. Шопен Ф. Ноктюрн фа минор
9. Шуберт Ф. «Мельник и ручей» из цикла «Прекрасная мельничиха»
10. Прокофьев С. «Джюльетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта»
11. Глинка М.И. «Сомнение».
12. Чайковский П.И. «Май. Белые ночи» из цикла «Времена года»
13. Скрябин А. Прелюдия оп. 11, №4.
14. Прокофьев С. «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта»
15. Прокофьев С. Гавот из балета «Ромео и Джульетта»
16. Бетховен Л. Соната №17, финал
17. Моцарт Л. Симфония №40, 3 ч. Менуэт
18. Бетховен Л. Соната №17, финал
19. Моцарт Л. Симфония №40, 3 ч. Менуэт
20. Бетховен Л. Соната оп.7, часть 2
21. Чайковский П.И. «На тройке» из цикла «Времена года»
22. Моцарт Л. Соната №12, 1 часть.
23. Шопен Ф. Ноктюрн до минор
24. Шопен Ф. Ноктюрн ми-бемоль мажор

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Вопросы для промежуточной аттестации, практическая работа для промежуточной аттестации, контрольная работа

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**6.1. Рекомендуемая литература****6.1.1. Основная литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л1.1	Черная Марина Радославовна	Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие	Москва: Издательство Юрайт, 2018	ЭБС

Л1.2	Скребков Сергей Сергеевич	Анализ музыкальных произведений: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2018	ЭБС
Л1.3	Демченко Александр Иванович	Анализ музыкальных произведений. Концепционный метод: Учебник	Москва: Издательство Юрайт, 2019	ЭБС
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л2.1	Риман Г. ; Пер. Кашкин Н. Д.	История музыкальных форм. Катехизис истории музыки	Юрайт, 2024	ЭБС
6.1.3. Методическиеразработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л3.1		Методические рекомендации по изучению дисциплины «Музыкальная форма»	Череповец: МУИ, 2024	ЭБС
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Портал "Погружение в классику". Раздел "Литература по анализу музыкальных произведений" http://intoclassics.net/news/2016-11-20-41690			
Э2	Многофункциональная система «Информио» (http://www.informio.ru);			
Э3	Книжный дом университета «Book on Lime» (https://biokonlime.ru);			
Э4	www.notarhiv.ru Проект «Нотный архив России»			
Э5	http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система ЭБСИРbooks			
Э6	http://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка»			
Э7	http://imslp.org Международный проект «Библиотека музыкальных партитур»			
Э8	http://classic-musicvideo.com Классическое видео – музыка для всех			
Э9	http://classic-online.ru/ Классическая музыка онлайн			
6.3 Перечень информационных технологий				
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных				
6.3.2.1	ЭБС "Лань"			
6.3.2.2	ЭБС «Университетская библиотека on-line»			
6.3.2.3	ЭБС «IPRbooks»			

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения согласно требованиям ФГОС, в т.ч.:

7.1	Наличие соответствующего студенческому контингенту количества учебной мебели (столов, стульев и пр.), технические средства обучения (маркерная доска с пишущими на ней маркерами, ноутбук или персональный компьютер, звукоусиливающая аппаратура для прослушивания аудиозаписей).
-----	--

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации прилагаются к РПД