

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров
в сфере культуры

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ДОП
УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА В СОСТАВЕ ДОП

Рабочая программа дисциплины
Основы изучения текстов музыкальных произведений

Дополнительная общеразвивающая программа

**Музыкально-инструментальное искусство (фортепиано):
подготовительный курс к освоению программы магистратуры**

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»

Рабочая программа дисциплины

Основы изучения текстов музыкальных произведений

Разработчик программы:

Захаров Юрий Константинович, доктор искусствоведения, профессор кафедры
истории и теории музыки Академии хорового искусства имени В.С. Попова

© Захаров Юрий Константинович, 2024

© Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2024

1. Аннотация к дисциплине

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель: повышение уровня музыкально-теоретической подготовки обучающегося, гражданина иностранного государства, для осуществления научной и методической работы.

Задачи:

- изучение принципов формообразования в европейской музыке эпохи барокко, венского классицизма, романтизма;
- формирование навыков комплексного анализа музыкального произведения с учетом композиторского замысла;
- формирование умения выстроить исполнительскую трактовку музыкального произведения в соответствии с его формой.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные типы форм и принципы формообразования в классической музыке;

Уметь:

- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений.

3. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 99 часов.

3.2. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в академических часах):

№	Наименование дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самостоятельная работа	Распределение часов в неделю (контактная работа)
			Групповые	Индивидуальные		
3	Основы изучения текстов музыкальных произведений	99	33	-	66	1

4. Содержание дисциплины

№	Наименование учебных модулей	Всего часов	Контактная работа, часов		Самостоятельная работа, часов	Формы текущего контроля успеваемости
			Групповые	Индивидуальные		

1	Период и простые классические формы	24	8	-	16	
2	Сложные формы в инструментальной музыке	24	8	-	16	Устный опрос
3	Рондо. Сонатная форма	27	9	-	18	Устный опрос
4	Полифонические формы	24	8	-	16	Устный опрос, контроль выполнения письменного задания
	Итого	99	33	-	66	

1. Период и простые классические формы

Музыкальные формы венско-классического этапа.

Период. Виды периодов (нормативный – из двух предложений; двойной или сложный – из четырёх; период из трёх предложений).

Метрические функции тактов в нормативном периоде (по Г. Риману). Метрическая обусловленность каденций. Типы каденций. Метрический и графический такт.

Типы изложения в песенных формах (по И. Способину): экспозиционный, срединный, заключительный. Гармонические и метрические признаки каждого из них.

Песенные формы. Общие принципы строения (начальный период – середина – завершающая часть).

Особенности трёхчастной формы в сравнении с двухчастной.

Простая трёхчастная форма с обычной серединой и с периодом в середине (В.А. Моцарт. Рондо ля минор, первая тема; Л. Бетховен. Соната № 9, II часть).

Модификации простой трёхчастной формы: трёхпятичастная и двойная трёхчастная.

Куплетная форма как аналог вариационной инструментальной формы.

Форма куплета может представлять собой: а) период; б) простую двухчастную, в том числе – запевно-припевную; в) трёхчастный период.

Куплетно-вариационная форма. Куплетно-вариантная форма.

2. Сложные формы в инструментальной музыке

Сложные формы как состоящие из простых. Основные разновидности – сложная трёхчастная репризная АВА и сложная двухчастная АВ.

Примеры сложной трёхчастной формы.

Сложные формы в инструментальной музыке ведут своё происхождение от барочных танцев (бурре, гавот, пасспье, менуэт и др.) да саро и от оперных арий (опера-серия) да саро.

В сюитах, партитах, концертах И.С. Баха обычное устройство средних частей – «менуэт I – менуэт II – менуэт I да саро», «гавот I – гавот II – гавот I да саро» и т.д. В концертах средние разделы подобных форм традиционно называются «трио» (что связано с инструментальным составом – basso continuo плюс два мелодических инструмента).

В венско-классическую эпоху сложные трёхчастные формы да саро нормативны для менуэтов в составе сонатно-симфонического цикла. Средняя часть менуэта пишется для облегчённого состава оркестра и сохраняет за собой название «трио».

Сложные формы в инструментальной музыке подразумевают большую тематическую самостоятельность каждой части (чем вокальные).

В XIX веке наряду с трёхчастными формами да саро начинают существовать формы с изменённой репризой.

Если первая часть была написана в простой трёхчастной форме, то в третьей от неё может

остаться только период (П. Чайковский. Вальс *fis-moll* из ор. 40; Ф. Шопен. Прелюдия № 15 *Des-dur*). Реприза может обогащаться фактурными рисунками из средней части (П. Чайковский. «Ноябрь (На тройке)» из цикла «Времена года»).

Если в репризе произошла серьёзная трансформация начального образа, она называется «динамическая».

Вторая часть сложной формы может быть соединена с третьей посредством небольшой связки.

3. Рондо. Сонатная форма

Рондо французских клавесинистов (Ф. Куперен, Ж.Ф. Рамо, Ж. Шамбоньер, Ж.Ф. Дандриё) – чередование рефрена (*rondeau*) и куплетов (*couplet*). Рефрен в форме предклассического периода; проводится от трёх до пяти раз, чередуясь с «куплетами» (эпизодами).

И.С. Бах. Рондо из Партиты *c-moll*. Рондо из Английской сюиты *e-moll* (I часть Пасспье).

Классическое пятичастное рондо (рондо венских классиков) представляет собой чередование рефрена с двумя эпизодами.

Сонатная форма в творчестве Й. Гайдна и В.А. Моцарта доросла до развёрнутой композиции, построенной на сопоставлении контрастных тем, в которой центральный раздел посвящён интенсивной разработке тематического материала. Вся форма пронизана мотивной работой. В творчестве Л. Бетховена сонатная форма вобрала в себя диалектические принципы становления и развития идей.

В разработке достигнутое неустойчивое равновесие разрушается. Основные темы сталкиваются, частично разрушаются; в их борьбе иногда рождается новая тема, новая мысль.

Реприза – радость вновь обрётённой устойчивости; подтверждение главной мысли. В репризе снимается тональное противопоставление главной и побочной темы; в заключительной партии достигается полное равновесие.

В главной партии – всегда одна тема (однородная или контрастная). Главная тема должна быть лаконичной и содержать в себе импульс к дальнейшему движению, т.е. не исчерпываться внутри себя.

Форма главной партии – период или большое предложение, изредка простая двух- или трёхчастная (последнее – чаще в эпоху романтизма). В начале ГП (а иногда и перед вторым предложением) может находиться вводная часть (см. Пятую симфонию, сонаты №№ 2, 4, 6 Бетховена).

Связующая партия начинается либо после полной совершенной каденции в конце главной, либо как второе большое предложение, либо как реприза простой трёхчастной формы.

Связующая партия представляет собой ход. Первый её раздел – в первоначальной тональности. Второй раздел – собственно модулирование. Третий – доминантовый предыкт к тональности побочной партии.

Побочная партия более продолжительна и содержит в себе несколько разделов.

В момент разрешения в тонику начинается заключительная партия.

Мотивная работа. Строение разработки. Мотивной работой в музыке венских классиков пронизана не только разработка, но и все части сонатной формы.

Разработка – это часть сонатной формы, преимущественно посвящённая развитию тем и активному тональному движению. Разработка анализируется в двух аспектах: 1) форма разработки и тональный план; 2) тематическая работа.

Рондо-соната. Форма, сочетающая в себе черты рондо и сонатной формы.

Схема формы: рефрен – ход – I эпизод – рефрен – (ход) – II эпизод (или разработка) – ход – рефр. – ход – I эпиз. – кода

ГП – СП – ПП ЗП – ГП – (ход) – центр. эпизод (разраб.) – ход – ГП – СП – ПП ЗП – кода.

Отличия экспозиции рондо-сонаты от сонатной: 1) главная партия обычно замкнута;

пишется в форме периода или в простой двухчастной; 2) СП-ПП-ЗП сокращены в сравнении с сонатой; заключительной партии может и не быть; 3) не всегда присутствует сдвиг в зоне ПП.

4. Полифонические формы

Монодический, полифонический, гомофонно-гармонический склад. Основные термины полифонии.

Вертикальный и горизонтальный аспекты музыкальной ткани. Виды фактуры.

Определения и этимология понятий: полифония, контрапункт, гетерофония.

Понятие о строгом и свободном стиле. Мотетная форма. Однотемный (имитационный) и многотемный (контрастный) контрапункт.

Виды голосоведения: прямое (в т.ч. параллельное), противоположное, косвенное, смешанное. Способы преобразования темы: увеличение (*augmentatio*), уменьшение (*diminutio*), обращение (инверсия, *inversio*), ракоход (*cancrizans*).

Имитация – повторение в каком-либо голосе мелодии, непосредственно перед этим прозвучавшей в другом голосе. Расстояние вступления. Интервал вступления. Виды имитаций.

Канон – строгая имитация. Виды канонов: 1) первого или второго разряда; 2) конечный или бесконечный; 3) канон с преобразованием (увеличение, уменьшение, инверсия, ракоход). Канон на две темы (двойной), на три темы (тройной) и т.д.

Каноническая секвенция – разновидность бесконечного канона.

Простой контрапункт – соединение мелодий, не предполагающее возможности их последующего соединения в новой комбинации.

Сложный контрапункт – соединение мелодий, предполагающее такую возможность. Виды сложного контрапункта (по С.И. Танееву): 1) подвижной контрапункт; 2) контрапункт, допускающий удвоение; 3) контрапункт, допускающий преобразование.

Виды подвижного контрапункта: вертикально-подвижной, горизонтально-подвижной, двойне-подвижной.

Этимология термина «фуга» и история его применения. Экспозиция – раздел, посвящённый показу темы через чередование её проведений в главной и доминантовой тональности. Проведение темы в тональности доминанты – «ответ». Реальный и тональный ответ. Противосложение. Удержанное противосложение. Интермедия.

Строение темы (ядро//развёртывание; ядро//развёртывание+каденция). Кодетта.

Строение фуги: экспозиция – (контрэкспозиция) – развивающая часть – завершающая часть.

Многотемные фуги подразделяются на три группы: 1) без соединения тем; 2) с соединением тем; 3) фуга на хорал.

Фуги без контрапунктирования тем сочинялись в добаховские времена (Д. Букстехуде, органые фуги *fis-moll*, *E-dur*) и представляли собой последовательность экспозиций на разные темы, иногда разделяемые импровизационными интермедиями.

Фуги с соединением тем называются сложными (двойными, тройными – по количеству тем). Они подразделяются на фуги с совместным экспонированием тем и с отдельным экспонированием тем. В форме с совместной экспозицией темы излагаются одновременно, каждая проводится во всех голосах. Темы контрастны по типу движения (В.А. Моцарт. Двойная фуга *Kyrie eleison* из Реквиема).

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины

№	Наименование учебных модулей	Количество часов на самостоятельную работу	Содержание и формы самостоятельной работы
1	Период и простые классические формы	16	закрепление навыков и знаний, полученных во время аудиторных занятий; выполнение практических заданий
2	Сложные формы в инструментальной музыке	16	закрепление навыков, полученных во время аудиторных занятий, выполнение практических заданий
3	Рондо. Сонатная форма	18	закрепление навыков и знаний, полученных во время аудиторных занятий; выполнение практических заданий
4	Полифонические формы	16	закрепление навыков и знаний, полученных во время аудиторных занятий; выполнение практических заданий

5.2. Методы и средства реализации образовательного процесса

1) Методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- практические занятия;
- самостоятельная работа.

2) Методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- практические занятия;
- самостоятельная работа.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Практическое занятие – практическое занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы, выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- 1) Учебники и учебно-методические пособия;
- 2) Нотные и аудиоматериалы.

6. Перечень основной и дополнительной литературы

6.1. Основная литература:

1. Захаров Ю.К. Методика анализа периодов и песенных форм: учебное пособие. М.: АХИ им. В.С. Попова, 2012.
2. Захаров Ю.К. Особенности претворения формы развертывания в вокальных произведениях в эпоху барокко («ария с ригурнелем»): учебно-методическое пособие.

М.: АХИ им. В.С. Попова, 2020.

3. Захаров Ю.К. Развертывание как принцип изложения музыкальной мысли в эпоху барокко: учебно-методическое пособие. М.: АХИ им. В.С. Попова, 2019.

4. Способин И.В. Музыкальная форма. М., 2019.

5. Фраёнов В.П. Учебник полифонии. М.: Музыка, 2022.

6. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. СПб.: Лань, 1999.

6.2. Дополнительная литература:

1. Абдуллина Г.В. Конспекты по анализу музыкальных форм. СПб.: Композитор, 2013.
2. Горюхина Н.А. Эволюция сонатной формы. 2 изд. К.: Музична Україна, 1973.
3. Григорьев С., Мюллер Т. Учебник полифонии. М.: Музыка, 1977.
4. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений. М.: Владос, 2003.
5. Захаров Ю.К. О смысле и ценности анализа музыки // Вестник АХИ. 2018. № 9. С. 7-22.
6. Кюрегян Т.С. Форма в музыке XVII – XX веков. М.: Сфера, 1998.
7. Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Элементы музыки и методика анализа малых форм. М.: Музыка, 1967.
8. Мюллер Т.Ф. Полифония: учебник. М.: Музыка, 1989.
9. Селицкий А.Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы. СПб.: “Лань”, “Планета музыки”, 2022.
10. Холопов Ю.Н. Музыкальные формы классической традиции. Статьи и материалы. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2012.
11. Шульгин Д.И. Словарь музыковедческих терминов и понятий. М.: Директ-Медиа, 2014.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Национальная электронная библиотека. Режим доступа: <https://нэб.рф>
2. ЭБС "Лань". Режим доступа: <https://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотека «Научное наследие России» (раздел «Музыка.Музыковедение»). Режим доступа: <http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42033952>
4. Сайт Ю.Н. Холопова, раздел «Электронная библиотека». Режим доступа: <http://www.kholopov.ru>

Информационные справочные системы

1. «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, словари по литературе и искусству, музыке, режим доступа: <http://dic.academic.ru>
2. ScorSer – специализированный поисковик для профессиональных музыкантов и исполнителей. Режим доступа: <http://www.scorser.com/search.aspx>

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации аудио и видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»).

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Практическое занятие (групповое)	1. Аудитории для проведения занятий, оборудованные стационарным или переносным мультимедийным комплексом для трансляции аудио- и видеозаписей, музыкальным инструментом (фортепиано), стульями, партами, доской.