

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет
культуры и искусств»
Институт музыки
Кафедра оркестрово-инструментального исполнительства

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

Учебно-методический комплекс

Направление подготовки:
53.03.02 (073100) «Музыкально-инструментальное искусство»

Профили:
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»,
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»,
«Оркестровые струнные инструменты», «Фортепиано»

Квалификация (степень) выпускника:
«бакалавр»

Форма обучения:
очная, заочная

Кемерово 2014

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 53.03.02 (073100) «Музыкально-инструментальное искусство», профили: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Фортепиано», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр».

Автор-составитель – д-р искусствоведения, доцент О. В. Синельникова.

Утвержден на заседании кафедры оркестрового инструментального исполнительства 30.08.2013 г., протокол № 1.

Рекомендован к изданию учебно-методическим советом института музыки КемГУКИ 21.11.2013 г., протокол № 3.

Музыкальная форма [Текст]: учеб.-метод. комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 53.03.02 (073100) «Музыкально-инструментальное искусство», профили: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Фортепиано», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр» / авт.-сост. О. В. Синельникова. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2014. – 220 с.

ВВЕДЕНИЕ

Цель учебной дисциплины «Музыкальная форма» – формирование у студентов установок для самостоятельного освоения конкретных образцов музыкального искусства не только с исполнительской, но и с музыкально-теоретической стороны, включающей анализ и осмысление законов построения музыкальной формы.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Учебная дисциплина «Музыкальная форма» является составной частью цикла «История и теория музыкального искусства» (базовая часть) образовательной программы по направлению подготовки 53.03.02 (073100) «Музыкально-инструментальное искусство», профили: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Фортепиано». Для ее освоения необходимы знания по теории музыки, гармонии, музыкальной форме в объеме курсов музыкального училища (колледжа).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Способность и готовность:

- применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности (ПК-16);
- пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4);
- постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
- овладевать музыкально-текстологической культурой, углубленно прочитывать и расшифровывать авторский (редакторский) нотный текст (ПК-6);
- анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-26);
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-26);
- теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка (ОК-4, ПК-16);
- законы формообразования (ПК-16);
- жанры и стили оркестровой, инструментальной, вокальной музыки, направления и стили зарубежной и отечественной музыки (ПК-4, ПК-5);

уметь:

- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений (ПК-16, ПК-4, ПК-5, ОК-4);
- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения (ПК-6, ПК-26);
- анализировать музыкальную форму (ПК-4);

владеть:

- профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки (ОК-4);
- навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий (ОК-4, ПК-4, ПК-26);
- развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПК-5, ПК-6).

Учебная дисциплина «Музыкальная форма» является составной частью системы профессиональной подготовки бакалавров. Изучение музыкальных форм предусматривает развитие у студентов аналитических навыков в объеме, необходимом для дальнейшей работы выпускников в качестве концертных исполнителей, артистов ансамблей и оркестров, концертмейстеров, преподавателей. Наряду с приобретением практических навыков в задачи курса входит воспитание у студентов художественного вкуса и чувства стиля.

Современное состояние музыкальной науки позволяет создать учебную программу курса, учитывающую: а) главные стимулы формообразования – гармонические, метрические, тематические; б) конкретное строение форм на разных исторических этапах – барокко, классицизме, романтизме, современном. Поэтому ее методологическая основа соединила достижения немецкого учения о музыкальной композиции (А. Рейх, А. Б. Маркс, Й. Х. Лобе, Х. Риман, Э. Праут), советской музыкально-теоретической школы (Ю. Тюлин, И. Способин), разработавшей метод целостного анализа (Л. Мазель, В. Цуккерман), функциональную теорию музыкальной формы (В. Бобровский) и теорию исторических стилей (С. Скребков), с обобщениями и открытиями современных музыковедов (Ю. Холопов, В. Холопова, Г. Григорьева, Т. Кюрегян, Е. Чигарева, В. Фраенов, Г. Заднепровская и др.), охватывающими широкий исторический период – от Средневековья до начала XXI века.

Наряду с музыкальными жанром, стилем, драматургией, систематикой и строением музыкальных форм не обойден и ряд иных аспектов, таких как специфика тексто-музыкальных композиций Средневековья и Возрождения, вокальных форм эпохи барокко, композиционных техник и формообразования XX столетия.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144 часа, в том числе для студентов очной формы обучения 72 часа аудиторной работы, 36 час. – СРС. Для студентов заочной формы обучения 16 часов аудиторной работы, 92 часа – СРС. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 53.03.02 (073100) «Музыкально-инструментальное искусство» 40 % аудиторных занятий проводится в интерактивных формах: игровые ситуации, имитация профессиональной деятельности, творческие задания, дискуссионное обсуждение.

Промежуточный контроль осуществляется в форме устных опросов на семинарских занятиях, тестовых письменных опросов и контрольных практических занятий по анализу музыкальных произведений. Итоговый контроль – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Структура и содержание дисциплины.....	5
1.1. Структура дисциплины.....	5
1.1.1. Тематический план для студентов очной формы обучения.....	6
1.1.2. Тематический план для студентов заочной формы обучения.....	11
1.2. Содержание дисциплины.....	13
2. Учебно-теоретические материалы.....	41
2. Конспекты лекций.....	41
3. Учебно-практические материалы.....	120
3.1. Описания семинарских занятий	120
3.2. Задания для самостоятельной практической работы студентов.....	127
4. Учебно-методические материалы по курсу.....	144
4.1. Методические указания для студентов.....	144
4.1.1. Методические указания к выполнению целостного анализа музыкального произведения.....	144
4.1.2. План анализа музыкальной формы.....	145
4.1.3. Основные принципы построения тонального плана Произведения.....	147
4.2. Методические рекомендации для преподавателя.....	149
4.2.1. Общие методические рекомендации и требования к контролю успеваемости.....	149
4.2.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения.....	152
4.3. Образовательные технологии.....	154
4.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	155
5. Контрольно-измерительные материалы.....	155
5.1. Вопросы для текущего контроля.....	155
5.1.1. Контрольные вопросы.....	155
5.1.2. Задания в тестовой форме.....	158
5.2. Темы рефератов для студентов заочной формы обучения.....	161
5.3. Вопросы к экзамену.....	163
6. Список рекомендуемой литературы.....	164
6.1. Основная литература.....	164
6.2. Дополнительная литература.....	165
6.3. Интернет-ресурсы.....	170
7. Учебно-справочные материалы.....	171
7.1. Словарь музыкальных форм и жанров.....	171
7.2. Список ключевых слов.....	207
Приложение.....	210