

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л.Шпарло

16 декабря 2023

Регистрационный № УД-6-58/эуч.

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

*Учебная программа учреждения высшего образования по модулю
для специальностей*

6-05-0215-01 Музыкальное народное инструментальное творчество,
6-05-0215-08 Искусство народного пения,
6-05-0215-09 Хоровое творчество

Учебная программа составлена на основе образовательных стандартов высшего образования по специальностям 6-05-0215-08 Искусство народного пения, 6-05-0215-09 Хоровое творчество, утвержденных постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21.08.2023 № 270, учебных планов БГУКИ по специальностям.

СОСТАВИТЕЛИ:

Р.Г.Коленько, доцент кафедры музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

И.В.Ухова, профессор кафедры музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Н.В.Бычкова, заведующий кафедрой художественного творчества и продюсерства частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова», кандидат искусствоведения, доцент;

О.А.Немцева, заведующий кафедрой народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 22.11.2023);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 20.12.2023).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел музыкально-теоретического цикла (анализ музыкальных форм и полифония) являются тем необходимым фундаментом, без которого невозможны обучение, профессиональное развитие и деятельность специалиста в области музыкального искусства.

Специфика направленности разделов музыкально-теоретического цикла основана на тесной связи с такими учебными дисциплинами как «Специнструмент», «Инструментоведение и инструментовка», «Дирижирование», «Хоровой класс», «Оркестровый класс».

Изучение раздела «Полифония» имеет своей *целью* не только практическое освоение приемов полифонического изложения и развития, но также углубление общекультурной, музыкально-теоретической, профессиональной подготовки студентов путем знакомства с начальным этапом становления профессиональной европейской музыки, с полифонической музыкальной культурой, которая исторически предшествует классическому музыкальному стилю и гомофонно-гармоническому складу.

Задачи раздела:

- овладение приемами полифонического письма и методами полифонического анализа;
- знакомство с основными стилями и жанрами полифонической музыки;
- определение места полифонических приемов и форм в музыке разных эпох.

В результате изучения полифонии студент должен *знать:*

- все виды полифонии, основные приемы полифонического развития, принципы контрапунктирования голосов;
- принципы строения и основные элементы фуги;
- основные этапы развития, стили и жанры полифонической музыки;
- место полифонии, ее приемов и форм в музыке разных эпох;

уметь:

- анализировать разные виды полифонической фактуры;
- сочинять примеры имитационной, контрастной и подголосочной полифонии;
- выявлять полифонические приемы и формы в гомофонных стилях;

владеть:

- приемами полифонического письма в разных полифонических складах;
- методами анализа полифонической фактуры в произведениях разной стилевой принадлежности; техникой сочинения небольших полифонических форм (полифонические вариации, обработки народных песен, фугетта или фугато).

Раздел «Анализ музыкальных формы» завершает цикл музыкально-теоретических учебных дисциплин и обобщает знания и навыки, полученные обучающимися. Своей целью он ставит выработку комплексного подхода к анализу музыкального произведения, осмысление его жанровой природы, стилевой принадлежности, эмоционально-смыслового содержания, воплощенных в его звуках, понимание логики музыкальной формы, воспитание у студентов взгляда на музыкальную форму как живой, гибкий процесс образно-структурного развития.

Целевая направленность раздела предусматривает решение ряда следующих задач:

- дать студенту необходимые знания в области теории музыкальных форм, их классификации, типичных признаков;
- сформировать навыки анализа структуры музыкальных произведений и средств музыкального языка, отражающих музыкальное содержание;
- научить на основании результатов структурного и языкового анализа делать выводы о жанровой и стилевой принадлежности анализируемой музыки.

В результате изучения раздела студенты должны *знать*:

- содержание понятий музыкальных формы, стиля, жанра, языка, средств музыкальной выразительности;
- особенности строения простых, сложных и циклических форм;
- структурные характеристики отдельных форм джазовой музыки;
- основные элементы музыкального языка и основы их выразительных возможностей.

уметь:

- определять структуру музыкального произведения: последовательность и масштабы разделов, их тематическое, тональное, функциональное соотношение;
- раскрывать характер образного содержания музыкального произведения через анализ средств его музыкальной выразительности;
- выявлять типичные и индивидуальные черты музыкальной формы произведений;
- анализировать выразительные средства музыки в их связи с историческим, национальным и индивидуальным композиторским стилем.

владеть:

- методикой структурного анализа музыкального произведения, с определением тематических, тональных, масштабных и функциональных соотношений его разделов;
- практическими навыками определения основных типов музыкальных форм;

– навыком анализа выразительных возможностей элементов музыкального языка в их связи с особенностями стиля, жанра и драматургии произведения.

Освоение модуля «Анализ музыкальных форм» должно обеспечить формирование у студентов следующих профессиональных компетенций:

УК-1 – Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации;

УК-2 – Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе применения информационно-коммуникационных технологий;

СК-6 – Обладать приемами полифонического изложения и развития в разных полифонических складах, анализировать строение полифонической формы (фуга, фугато);

СК-7 – Анализировать произведения музыкального искусства, учитывая классические принципы и законы строения музыкального произведения во взаимодействии с особенностями образного содержания и средств выразительности.

В соответствии с учебными планами по модулю «Анализ музыкальных произведений», составляет всего 220 часов, в том числе 104 часа аудиторные (практические) занятия.

Распределение аудиторных часов по учебным дисциплинам модуля составляет:

- «Полифония» - всего 130 часов, в том числе 68 часов аудиторные (практические) занятия;

- «Анализ музыкальных форм» - всего 90 часов, в том числе 36 часов аудиторные (практические) занятия. В соответствии с учебным планом предусмотрено написание курсовой работы по учебной дисциплине «Анализ музыкальных форм».

Рекомендуемые формы контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел I. Полифония

Тема 1. Полифония и гомофония

1.1 Виды полифонии и их происхождение

Исторические условия возникновения полифонии. Музыкальные склады, занимающие промежуточное положение между монодией и полифонией (гетерофония, бурдон, антифон). Происхождение из них основных видов полифонии – подголосочной, контрастной, имитационной. Специфика полифонического склада мышления, образно-выразительные особенности полифонии.

1.2 Основные этапы истории полифонии

Полифония Средневековья (IX–XIV вв.): *ars antiqua* и *ars nova*, органум, кондукт; роль григорианского хорала в формировании ранних полифонических форм. Мотет, месса, мадригал и полифоническая песня в музыке эпохи Возрождения (XV–XVI вв.). Строгий стиль: его ладовый, метрический, ритмический, темповый и др. музыкальные особенности. Свободный стиль и инструментальные жанры барокко (XVII в.): fuga, ричеркар, канцона, вариации на басса остинато; формы, в которых сочетаются полифонические и гомофонные разделы (фантазия, токката). Использование полифонии в эпоху классицизма и романтизма (XVIII–XIX вв.): полифонические приемы развития темы у венских классиков, форма фуги. Роль полифонии в воплощении типичных романтических образов. Увеличение роли полифонии в музыке в связи с углублением интеллектуализма в искусстве XX – начала XXI вв.; единство и равенство полифонии и гомофонии в музыкальном языке; гомофонно-полифонический склад многоголосия.

Тема 2. Виды полифонического склада, приемы полифонического развития

2.1 Контрастная полифония. Простой и сложный контрапункты

Контрастная и разнотемная полифония в гомофонной и полифонической музыке. Контрапункт: разные значения слова. Принципы контрапунктирования голосов (мелодические, метроритмические и звуковысотные); согласование голосов по вертикали. Простой и сложный контрапункты, их отличие. Виды сложного контрапункта. Первоначальное и производное соединения. Значение сложного контрапункта как средства полифонического развития.

2.2 Подвижной контрапункт

Подвижной контрапункт как разновидность сложного контрапункта, его виды: вертикально-подвижной, горизонтально-подвижной, вдвойне подвижной контрапункты. Двойной контрапункт как частный случай вертикально-подвижного контрапункта; его выразительные возможности. Характеристика производных соединений через индекс вертикалис (Iv) – сумму интервальных перемещений голосов с учетом направления их движения. Двойной контрапункт октавы и другие показатели двойного контрапункта. Горизонтально-подвижной и вдвойне подвижной контрапункты; понятие индекса горизонталиса (Ih); методика создания горизонтально-подвижного и вдвойне подвижного контрапунктов с помощью техники третьей («мнимой») строки.

2.3 Имитационная полифония

Имитация, ее виды (простая и каноническая, строгая и свободная). Значение имитации как средства полифонического развития. Основные характеристики (показатели) имитации: расстояние, интервал, направление. Способы полифонического преобразования темы в имитации: обращение, возвратное движение, увеличение, уменьшение. Канон как форма имитационного многоголосия. Представление о канонической секвенции.

2.4 Гетерофония и подголосочная полифония

Виды народной полифонии. Гетерофония и подголосочная полифония в белорусском и русском фольклоре. Вариантность как основной принцип подголосочности, его выражение в структуре, голосоведении, метроритмических, ладовых особенностях, каденционных, интонационных оборотах. Сфера применения подголосочной полифонии в профессиональной музыке.

Тема 3. Фуга как форма полифонической музыки

3.1 Основные элементы фуги

Фуга как высшая форма имитационно-контрапунктной полифонии; краткая история жанра. Основные элементы фуги: тема, ответ, противосложение, интермедия, стретта, их особенности. Простые, двойные, тройные фуги.

3.2 Строение фуги

Строение экспозиции фуги: количество обязательных проведений темы, тональный и высотный порядок вступления голосов; дополнительные проведения темы, контрэкспозиция; тонально-гармоническое завершение

раздела. Развивающий и заключительный разделы, их средства имитационно-контрапунктического и тонально-гармонического развития. Форма фуги (трехчастная, двухчастная, особые виды строения). Фуга, фугато.

Раздел II. Анализ музыкальных форм

Тема 1. Основные понятия музыкального анализа

1.1 Содержание и форма в музыке. Классификация музыкальных форм

Музыкальное произведение как предмет анализа; цели и методы музыкального анализа. Особенности музыкального содержания. Связи формы и содержания. Музыкальная форма, разные уровни понятия. Классификация музыкальных форм.

1.2 Музыкальные стиль, язык, жанр, средства выразительности

Музыкальный стиль, его типы (исторический, национальный, авторский стили). Основные исторические стили европейской профессиональной музыки X–XX вв. Соотношения понятий «стиль» и «техника композиции» в музыке XX в. Музыкальный язык как главное средство индивидуальности композиторского стиля. Элементы музыкального языка и их выразительные возможности. Музыкальный жанр как классификационное понятие. Принципы жанровой классификации. Жанр как средство художественного обобщения.

Тема 2. Простые формы

2.1 Простые формы в инструментальной и вокальной музыке

Период как форма изложения музыкальной (темы). Типы периода по тематизму, тональному плану, структуре, масштабам. Понятия темы, тематического материала, рельефа и фона. Простые двух- и трехчастная формы: их разновидности и сфера применения. Простые формы в вокальной музыке: куплетная, куплетно-вариационная, куплетно-вариантная; сквозные вокальные формы.

2.2 Функции частей формы, типы изложения, принципы развития

Функции частей формы, типы изложения, принципы развития, принципы контраста и тождества в музыкальной форме. Общие функции частей музыкальной формы: изложение, развитие, реприза, вступление, заключение, связка, предыкт. Типы музыкального изложения, их тематическая, тонально-гармоническая и структурная характеристика, связь с функциями частей музыкальной формы. Принципы развития в музыке: повторение, вариационность, вариантность, разработочность, производный

контраст, контраст сопоставления. Роль повторности и контраста в музыкальной форме.

2.3 Особые разновидности простых форм

Промежуточная форма между простой и сложной трехчастной формами; определение, строение, сфера применения. Концентрическая форма. Формы с точным и измененным повторением частей, простые и сложные: трех-пятичастная и двойная трехчастная, двойная двухчастная формы; их строение.

Тема 3. Сложные формы

3.1 Сложная трехчастная форма в инструментальной и вокальной музыке

Определение сложных форм, их отличительные черты. Природа сложной двухчастной и трехчастной форм. Сложная трехчастная форма с трио и с эпизодом в качестве средней части. Строение частей, образно-тематические соотношения, тональные планы. Наличие вступления, связок, коды. Сфера применения сложной двух- и трехчастной форм.

3.2 Форма рондо

Рондо как жанр и форма. Типы рондо в инструментальной и вокальной музыке. Рондо французских клавесинистов и Ф. Э. Баха. «Простое рондо» и рондо-соната у венских классиков. Рондо в музыке композиторов-романтиков и русское вокальное рондо. Рондо в музыке XX в. Полирефренное рондо и рондо-сюита. Рондальный принцип в музыкальном формообразовании.

3.3 Форма вариаций

Форма вариаций: классификация, принципы развития, сфера применения. Вариации на *basso ostinato* в жанрах инструментальной музыки (пассакалья, чакона, граунд). Венские классические орнаментальные вариации. Средства преобразования темы в классических вариациях. Вариации на *soprano ostinato* («глинкинские вариации») в вокальной музыке. Свободные вариации в творчестве композиторов-романтиков, музыке XX в. Жанрово-характерные вариации. Двойные вариации. Вариационная форма и вариационность как метод развития.

Тема 4. Сонатная форма и ее разновидности

4.1 Сонатная форма классического типа

Основные разделы сонатной формы – экспозиция, разработка, реприза – как этапы активного процесса сквозного развития. Понятия «партия» и

«тема». Строение экспозиции на основе тонального, тематического, образного контраста. Тональный план, тематическое содержание, структура и функции партий экспозиции. Разработка – раздел активного развития тематического материала экспозиции. Принципы развития, тонально-гармонический план и структура разработки. Реприза сонатной формы как результат предшествующего тематического и тонально-гармонического развития. Тональное единство репризы. Типы реприз сонатной формы. Вступление и кода; виды коды.

4.2 Разновидности сонатной формы

Характерные черты сонатной формы без разработки. Ее использование в медленных частях сонатно-симфонического цикла и увертюрах. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки в финалах сонатно-симфонического цикла и программных симфонических произведениях. Сонатная форма с двойной экспозицией в инструментальных концертах венских классиков. Эволюция сонатной формы в XIX–XX вв.

Тема 5. Циклические формы

5.1 Циклические формы в инструментальной музыке

Циклические формы в инструментальной музыке: сюита, сонатно-симфонический цикл. Характерные черты циклических форм. Типы сюит. Старинная танцевальная сюита эпохи барокко, ее строение, последовательность частей, жанровое, тональное и структурное единство. Новая сюита эпохи романтизма: программность, контрастность как основные принципы. Сонатно-симфонический цикл эпохи классицизма: количество и структура частей, тональное и драматургическое единство цикла при контрастности и законченности частей. Сфера применения сонатно-симфонического цикла.

5.2 Циклические формы в вокальной и вокально-симфонической музыке

Циклические формы в вокальной и вокально-симфонической музыке: вокальный цикл, кантатно-ораториальные формы и жанры. Особенности циклических форм в камерной вокальной музыке. Определение формы вокального цикла, его исторические типы и принципы строения. Кантата и оратория – крупные циклические вокально-инструментальные произведения. Содержание, типовые сюжеты, форма частей, исполнительский состав. История развития жанров. Близость их к жанрам церковной музыки: мессе, реквиему, литургии, всеобщему бдению.

5.3 Музыкально-театральные жанры и формы

Опера, оперетта, водевиль, мюзикл, балет – типы музыкально-сценических синтетических жанров. Опера как один из наиболее сложных музыкально-театральных жанров. Исторические, жанрово-композиционные, драматургические типы оперы. Действие и контрдействие, главное действие и фон. Драматургические этапы оперы: экспозиция, завязка конфликта, развитие конфликта, кульминация, развязка. Музыкальные формы крупных частей оперы (актов, картин, сцен). Элементы оперного спектакля: речитатив, сольный номер (ария, ариетта, ариозо, каватина, монолог), ансамбль, хор, оркестровый эпизод (вступление, увертюра, антракт и др.).

Тема 6. Средства музыкальной выразительности

6.1 Мелодия, ритм, метр, лад, тональность, гармония, фактура

Мелодия, ритм, метр, лад, тональность, гармония, фактура как элементы музыкального языка. Образно-выразительные возможности средств музыки. Мелодия: строение звуковысотной линии, выразительные возможности мелодических интонаций, основные типы мелодического движения, местоположение кульминации. Ритм: ритмический рисунок, типы ритмических оборотов, ритмоформулы и их жанровые особенности. Метр: типы метрической организации, метрический мотив в его соотношениях с тактом, метр высшего порядка. Лад как средство музыкальной выразительности: ладовый колорит и динамизм. Соотношения понятий лада и тональности. Гармония: ее функциональные, фонические, формообразующие качества. Фактура как объединяющий фактор взаимодействия музыкальных средств: ее типы, функции голосов, способы фактурного развития.

6.2 Тембр, регистр, диапазон, темп, агогика, динамика, артикуляция

Тембр, регистр, диапазон, темп, агогика, динамика, артикуляция – вторая группа средств музыкальной выразительности. Взаимодействие тембра, регистра, диапазона в инструментальной и вокальной музыке. Соотношения понятий «темп» и «агогика» в музыкальной форме. Значения понятия «динамика» в музыкальном искусстве; громкостная динамика. Артикуляция как средство музыкального исполнительства. Методика анализа средств выразительности.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Анализ музыкальных произведений»
 для дневной формы получения образования

Название разделы, темы	Количество аудиторных часов	УСР	Форма контроля знаний
	Практические занятия		
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ПОЛИФОНИЯ»			
Тема 1. Полифония и гомофония.	2	2	Устный опрос/тест
1.1. Виды полифонии и их происхождение 1.2. Основные этапы истории полифонии			
Тема 2. Виды полифонического склада, приемы полифонического развития	16	4	Выполнение письменных заданий по видам полифонии. Творческие задания: полифонические вариации (двойной контрапункт) и куплетно-вариационной формы (подголосочная полифония)
2.1. Контрастная полифония. Простой и сложный контрапункт 2.2. Подвижной контрапункт 2.3. Имитационная полифония 2.4. Гетерофония и подголосочная полифония			
Тема 3. Фуга как форма полифонической музыки	10	2	Письменный анализ строения фуги и ее элементов. Творческое задание: сочинение фугато. Письменная контрольная работа
3.1. Основные элементы фуги 3.2. Строение фуги. Анализ фуг			
Итого	28	8	
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ»			
Тема 1. Основные понятия музыкального анализа	2	2	Устный опрос. Письменная характеристика основных музыкальных стилей европейской профессиональной музыки
1.1. Содержание и форма в музыке. Классификация музыкальных форм 1.2. Музыкальные стиль, жанр, язык, средства выразительности			
Тема 2. Простые формы	14		Самостоятельный письменный анализ периодов, простых форм (составление
2.1. Простые формы в инструментальной и вокальной музыке и			

2.2. Функции частей формы, типы изложения, принципы развития			схем формы). Творческий конкурс: сочинение мелодии в форме периода. Контрольный письменный анализ произведения (схема формы)
2.3. Особые разновидности простых форм			
Тема 3. Сложные формы	12	2	Самостоятельная письменные работы по анализу сложной трехчастной формы, рондо. Контрольный письменный анализ произведения сложной формы (составление схемы)
3.1. Сложная трехчастная форма в инструментальной и вокальной музыке 3.2. Форма рондо 3.3. Форма вариаций			
Тема 4. Сонатная форма и ее разновидности	8	2	Самостоятельный анализ сонатной формы
4.1. Сонатная форма классического типа 4.2. Разновидности сонатной формы			
Тема 5. Циклические формы	6	4	Устный опрос
5.1. Циклические формы в инструментальной музыке 5.2. Циклические формы в вокальной и вокально-симфонической музыке 5.3. Музыкально-театральные жанры и формы			
Тема 6. Средства музыкальной выразительности	14	2	Самостоятельный письменный анализ средств музыкальной выразительности. Тест по темам курса. Контрольный письменный анализ произведения (схема формы).
6.1. Мелодия, ритм, метр, лад, тональность, гармония, фактура 6.2. Тембр, регистр, диапазон, темп, агогика, динамика, артикуляция.			
Итого	56	12	ЭКЗАМЕН
ИТОГО ПО МОДУЛЮ	84	20	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Анализ музыкальных произведений»
 для заочной формы получения образования

Разделы и темы	Количество аудиторных часов
	Практические занятия
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ПОЛИФОНΙΑ»	
Тема 1. Полифония и гомофония	1
1.1. Полифония и гомофония. Виды полифонии и их происхождение 1.2. Основные этапы истории полифонии	
Тема 2. Виды полифонического склада, приемы полифонического развития	3
2.1. Контрастная полифония. Простой и сложный контрапункт 2.2. Подвижной контрапункт. Виды подвижного контрапункта 2.3. Имитационная полифония 2.4. Гетерофония и подголосочная полифония	
Тема 3. Фуга как форма полифонической музыки	4
3.1. Основные элементы фуги 3.2. Строение фуги. Анализ фуг	
Итого	8
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ»	
Тема 1. Основные понятия музыкального анализа	1
1.1. Содержание и форма в музыке. Классификация музыкальных форм 1.2. Музыкальные стиль, жанр, язык, средства выразительности	
Тема 2. Простые формы	3
2.1. Простые формы в инструментальной и вокальной музыке и 2.2. Функции частей формы, типы изложения, принципы развития 2.3. Особые разновидности простых форм	
Тема 3. Сложные формы	3
3.1. Сложная трехчастная форма в инструментальной и вокальной музыке 3.2. Форма рондо 3.3. Форма вариаций	
Тема 4. Сонатная форма и ее разновидности	1
4.1. Сонатная форма классического типа 4.2. Разновидности сонатной формы	
Всего	8

Тема 5. Циклические формы	1
5.1. Циклические формы в инструментальной музыке 5.2. Циклические формы в вокальной и вокально-симфонической музыке 5.3. Музыкально-театральные жанры и формы	
Тема 6. Средства музыкальной выразительности	5
6.1. Мелодия, ритм, метр, лад, тональность, гармония, фактура 6.2. Тембр, регистр, диапазон, темп, агогика, динамика, артикуляция	
Всего	6
	ЭКЗАМЕН
Итого	14
ИТОГО ПО МОДУЛЮ	22

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

По учебной дисциплине «Полифония»

Основная

1. Музыкально-теоретическая подготовка. Полифония [Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост. О. А. Хораськина. – Чебоксары : ЧГУ им. И. Я. Яковлева, 2021. – 60 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/192270>
2. Ройтерштейн, М. Полифония: учеб. пособие для студентов музыкальных факультетов высших педагогических учебных заведений / М. Ройтерштейн. – М. : Academia, 2002. – 191 с.
3. Ухова, И. В. Полифония : учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования / И. В. Ухова, Н. Н. Ходинская. – Минск : БГУКИ, 2018. – 183 с.

Дополнительная

1. Григорьев, С. Учебник полифонии / С. Григорьев, Т. Мюллер. – М. : Музыка, 1985. – 304 с.
2. Дубравская, Т. Н. Полифония : учебник для высшей школы / Т. Н. Дубравская. – М. : Альма Матер, 2008. – 360 с.
3. Евдокимова, Ю. Многоголосие Средневековья: XX–XIV века / Ю. Евдокимова // История полифонии. – М. : Музыка, 1983. – Вып. 1. – 454 с.
4. Евдокимова, Ю. Музыка эпохи Возрождения: XV век / Ю. Евдокимова // История полифонии. – М. : Музыка, 1989. – Вып. 2 А. – 414 с.
5. Крупина, Л. Л. Эволюция фуги: учебное пособие по курсу полифонии / Л. Л. Крупина. – М. : РАМ, 2001. – 186 с.
6. Мелешина, С. П. Полифония : учеб. / С. П. Мелешина. – Орел : ОГИИК, 2005. – 251 с.
7. Мюллер, Т. Полифония : учеб. / Т. Мюллер. – М. : Музыка, 1989. – 335 с.
8. Осипова, В. Д. Полифония : учеб. пособие : в 2 ч. / В. Д. Осипова. – Омск : Изд-во ОмГУ. – Ч. 1 : Полифонические приемы. – 2006. – 134 с.
9. От Гвидо до Кейджа: полифонические чтения : сб. ст. – М. : Изд-во ГМПИ : ТС-Прима, 2006. – 390 с.
10. Полифония : учеб. пособие / Санкт-Петербургская гос. академия культуры. – СПб. : СПбГАК, 1998. – 190 с.
11. Протопопов, В. Западноевропейская музыка XVII– первой четверти XIX века / В. Протопопов // История полифонии. – М. : Музыка, 1985. – Вып. 3. – 494 с.

12. Протопопов, В. Западноевропейская музыка XIX – начала XX века / В. Протопопов // История полифонии. – М. : Музыка, 1986. – Вып. 4. – 317 с.
13. Протопопов, В. Полифония в русской музыке XVII– начала XX века / В. Протопопов // История полифонии. – М. : Музыка, 1987. – Вып. 5. – 319 с.
14. Пэрриш, К. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха / К. Пэрриш, Дж. Оул ; пер. с англ. – М. : Музыка, 1975. – 215 с.
15. Синельникова, О. В. Полифония западноевропейского Средневековья и Возрождения : учеб. пособие / О. В. Синельникова. – Кемерово : КемГИК, 2019. – 241 с.
16. Симакова, Н. А. Азбука полифонии: учеб. пособие / Н. А. Симакова. – М. : НИЦ Моск. консерватория, 2013. – 352 с.
17. Скребков, С. С. Учебник полифонии / С. С. Скребков. – 4-е изд. – М. : Музыка, 1982. – 268 с.
18. Фраенов, В. П. Учебник полифонии / В. П. Фраенов. – М. : Музыка, 1987. – 207 с.
19. Цахер, И. Фуга как феномен музыкального мышления (Бетховен, Хиндемит, Танеев, Шостакович) / И. Цахер. – М. : Композитор, 2005. – 239 с.

По учебной дисциплине «Анализ музыкальных форм»

Основная

1. Анализ вокальных произведений : учеб. пособие / Е. А. Ручьевская, Л. П. Иванова, В. П. Широкова ; отв. ред. О. П. Коловский. – Л. : Музыка, 1988. – 352 с.
2. Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] // Г. В. Заднепровская. – 7-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2022. – 272 с. – Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/196717>
3. Коленько, Р. Г. Анализ музыкальных форм : учеб.-метод. пособие / Р. Г. Коленько; Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2013. – 146 с.
4. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс] : учеб. / М. И. Ройтерштейн. – 4-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 116 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/145997>

Дополнительная

1. Бонфельд, М. Анализ музыкальных произведений: Структуры tonальной музыки / М. Бонфельд. – М. : Владос, 2003 : в 2 ч. – Ч. 1. – 251 с. Ч. 2. – 208 с.
2. Григорьева, Г. В. Музыкальные формы XX века : учеб. пособие / Г. В. Григорьева. – М. : Владос, 2004. – 174 с.

3. Ермакова, С. С. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. С. Ермакова. – Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2021. – 112 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/192301>
4. Кюрегян, Т. Форма в музыке XVII – XX веков : учеб. пособие / Т. Кюрегян. – М. : Композитор, 2003. – 312 с.
5. Назайкинский, Е. Стиль и жанр в музыке : учеб. пособие / Е. Назайкинский. – М. : Владос, 2003. – 248 с.
6. Соколов, А.С. Введение в музыкальную композицию XX века : учеб. пособие / А.С. Соколов. – М. : Владос, 2004. – 231 с.
7. Способин, И. В. Музыкальная форма : учеб. / И. В. Способин. – 8-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 404 с. –
8. Ухова, И. В. Методические рекомендации по подготовке и выполнению курсовой работы по учебной дисциплине «Теория музыки» / И. В. Ухова, Р. Г. Коленько. – Минск : БГУКИ, 2019. – 31 с.
9. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства : учеб. пособие / В. Н. Холопова. – 4-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2014. – 320 с.
10. Холопова, В. Н. Теория музыки. Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм : учеб. пособие / В. Н. Холопова. – 3-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2020. – 376 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
11. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений : учеб. пособие / В. Н. Холопова. – 4-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2013. – 496 с.
12. Цуккерман, В. А. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формирования в музыке. Простые формы / В. А. Цуккерман. – М. : Музыка, 1980. – 296 с.
13. Цуккерман, В. А. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы : учеб. / В. А. Цуккерман. – М. : Музыка, 1983. – 214 с.
14. Черная, М. Р. Анализ музыкальных произведений : учеб. пособие для вузов; изд 2-е, перераб, доп. / М. Р. Черная. – М. : Юрайт, 2017. – 153 с.

Технологии и методы обучения
По учебной дисциплине «Полифония»

Применяются практические формы работы. Образовательные технологии преподавания полифонии – изложение учебного материала, контроль за исполнением заданий, проверка письменных, аналитических, творческих работ. В процессе обучения используется тестирование по теоретическим темам курса с помощью электронных тестов закрытого типа, задания тестового типа для проверки практических навыков, задания для самостоятельного изучения по истории полифонии. Преподавание полифонии имеет практико-ориентированный характер, что проявляется в таких видах работы, как полифонический анализ, создание полифонических вариаций в темах «Сложный контрапункт» и «Подголосочная полифония», сочинение фугато. Их применение в учебном процессе нацелено на формирование у студентов необходимых профессиональных компетенций.

По учебной дисциплине «Анализ музыкальных форм»

Используются практические формы работы. Традиционными образовательными технологиями, применяемыми в преподавании анализа музыкальных форм, являются изложение учебного материала, контроль за исполнением практических заданий, проверка письменных аналитических работ. В процессе обучения используется тестирование по теоретическим темам курса, контрольные задания для проверки практических навыков, задания для самостоятельного изучения по истории музыкальных стилей. Преподавание анализа музыкальных форм имеет практико-ориентированный характер, что проявляется в таких видах работы, как структурный анализ, составление схемы формы произведения, анализ средств выразительности, сочинение мелодий. Их применение в учебном процессе нацелено на формирование у студентов необходимых профессиональных компетенций.

Методические рекомендации по организации и выполнению
самостоятельной работы студентов

По учебной дисциплине «Полифония»

Самостоятельная работа студентов предполагает следующие задания:

1) изучение теоретических тем: Основные этапы истории полифонии: стили полифонической музыки; Простой и сложный контрапункт: понятие обратимого контрапункта; Гетерофония и подголосочная полифония: гетерофония; Фуга как форма полифонической музыки: история жанра.

2) самостоятельные письменные работы по созданию образцов подголосочной, контрастной, имитационной полифонии; образование производных сочинений двойного, вертикально-подвижного, горизонтально-подвижного и вдвойне подвижной контрапунктов;

3) творческие работы: сочинение куплетно-вариационной формы на основе подголосочной полифонии народной песни; создание полифонических вариаций с использованием разных показателей двойного контрапункта; сочинение фугато на заданную тему;

4) анализ примеров разных видов полифонической фактуры.

По учебной дисциплине «Анализ музыкальных форм»

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания:

1) Основные понятия музыкального анализа: стили европейской профессиональной музыки X-XX вв.; Сложные формы: сложная двухчастная форма; Сонатная форма и ее разновидности: эволюция сонатной формы в XIX-XX вв.; Циклические формы: история развития кантатно-ораториального жанра; опера, ее элементы; Средства музыкальной выразительности: Тембр, регистр, диапазон, артикуляция.

2) самостоятельные письменные работы по анализу произведений разной формы с составлением схем их формы (период, простые формы инструментальной музыки; простые формы вокальной музыки; сложная трехчастная форма; рондо; сонатная форма);

3) письменный анализ средств музыкальной выразительности;

4) сочинение примера мелодии в форме периода.

Рекомендуемые формы и средства диагностики

По учебной дисциплине «Полифония»

Промежуточными формами контроля успеваемости являются:

1) Проверка самостоятельных письменных работ по всем темам курса.

2) Контрольная письменная работа по теме 2 «Виды полифонического склада, приемы полифонического развития».

3) Письменный полифонический анализ фуги.

4) Тестирование по всем темам курса.

Итоговой формой контроля знаний студентов является зачет. При условии грамотного выполнения всех заданий промежуточных форм контроля он включает в себя устный опрос по истории полифонии. При отсутствии результатов по одной из форм контроля – выполнение соответствующего письменного практического («Виды полифонического склада»), письменного аналитического («Фуга») задания, опрос (тест) по всем темам курса.

По учебной дисциплине «Анализ музыкальных форм»

Промежуточными формами контроля успеваемости являются:

1) Проверка самостоятельных письменных работ по всем темам курса.

2) Контрольные письменные работы по тематическим разделам 2 и 3 «Период и простые формы», «Сложные формы».

3) Письменный анализ элементов музыкального языка (средств музыкальной выразительности).

4) Тестирование по всем темам курса.

Итоговая аттестация по анализу музыкальных форм проводится в виде экзамена. Экзамен включает практическую и теоретическую части: письменный структурный анализ музыкального произведения и тест (либо устный опрос). Итогом обучения также является написание и защита курсовой работы, представляющей собой результат самостоятельного анализа избранных музыкальных произведений, их жанровых, структурных, языковых, стилистических особенностей.