

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

1. Цель освоения дисциплины

Формирование представлений о принципах исторического развития музыкальной формы, навыков анализа музыкальных форм разных жанров и стилей, в том числе, музыки с поэтическим текстом, необходимых для профессиональной музыкально-исполнительской и педагогической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Музыкальная форма» относится к базовой части блока дисциплин. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Изучение инструментального педагогического репертуара», «История исполнительского искусства», «Методика обучения игре на инструменте», «Современная инструментальная литература», прохождения практики «Производственная (педагогическая в области инструментального исполнительства) практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– структуру, состав и дидактические единицы предметной области;

уметь

– осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГТ;

владеть

– опытом разработки различных форм учебных занятий, методами, приёмами и технологиями обучения, в том числе информационными.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 4,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 56 ч., СРС – 80 ч.),

распределение по семестрам – 4, 3,

форма и место отчётности – зачёт (4 семестр), зачёт (3 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

Период. Простые формы.

Период. Основное применение периода, как части более крупной формы и самостоятельной формы произведения. Преобладание экспозиционного типа изложения. Квадратность; неквадратность. Синтаксическое, тонально-гармоническое строение периода. Классификация периодов. Простая двухчастная форма в вокальной музыке. Простая двухчастная безрепризная. Различные типы соотношения частей. Виды вторых частей. Простая репризная

двухчастная форма. Строение второй части. Возможность повторения частей. Текст и музыка при репризном повторе. Область применения простой трехчастной формы. Два вида простой трехчастной формы – однотемная и двухтемная. Строение разделов формы с точки зрения их функциональной роли, тематического наполнения. Различные виды реприз. Трехчастная форма с тональной репризой. Трехчастная форма с повторением частей. Двойная трехчастная форма. Вступления и коды в простой 3-частной форме

Строфические формы.

Куплетная форма в различных жанрах. Варианты строения куплета. Песня с припевом. Виды контраста. Формы куплетной песни с припевом. Куплетно-вариационная форма. Варьированная строфа. Вариантный и вариационный принципы. Вариационная форма в инструментальной музыке и ее характерные особенности. Исторически сложившиеся разновидности вариационной формы. Особенности темы вариаций, методов варьирования, принципы организации цикла в строгих вариациях 18 – 19 вв., свободных и остигатных вариациях

Сквозные формы.

Обусловленность музыкального развития и особенностей организации сквозной формы степенью детализации отражения в музыке образов поэтического текста. Композиционное многообразие сквозных форм, их индивидуальность. Основные разновидности сквозных форм. Их характерные признаки. Средства композиционного единства сквозных форм.

Сложные формы.

Сложная трехчастная форма в инструментальной и вокальной музыке. Строение частей формы. Происхождение и применение сложной трехчастной формы в музыке. Трио и эпизод в средней части. Тонально-гармоническое развитие. Виды реприз – *dasaro*, варьированная. Кода, как необходимое обобщение. Повторение частей в сложной трехчастной форме. Форма, промежуточная между простой и сложной трехчастной формой. Сложная двухчастная форма. Наиболее частое применение в вокальной музыке. Песенное строение частей. Соотношение частей – их формы, пропорций, тонально-тематического развития (безрепризность, тематическая незамкнутость). Связь со сквозным развитием в тексте. Средства контраста и объединения частей в единое целое. Рондо как жанр и принцип формообразования. Определение формы рондо. Зависимость количества разделов рондо в вокальной музыке от количества строф в словесном тексте. Различная степень контраста рефрена и эпизодов. Рондо в инструментальной музыке. Классификация с точки зрения количества тем. Строение малого рондо. Определение большого рондо, его строение. Основные этапы исторического развития. Особенности тематизма, тонально-гармонического развития, типов контраста, построения целого в различных типах формы рондо, как отражение особенностей музыкального стиля той или иной эпохи. Рондо-соната как высшая форма классического рондо. Определение. Две основные разновидности рондо-сонаты – с разработкой и эпизодом.

Сонатная форма.

Определение и область применения классической сонатной формы, Тематическое, тонально-гармоническое строение экспозиции (главной, побочной, связующей и заключительной партий), разработки (ее трех основных разделов) и репризы. Наличие вступлений и код. Формы и основные свойства главной и побочной партий, типы контрастов, методы развития тематизма в сонатных формах венских классиков. Некоторые особенности развития сонатной формы в творчестве Шуберта, Шопена, Чайковского, Шостаковича. Специфические особенности сонатной формы в вокальной музыке.

Циклические формы.

Общие сведения о циклических композициях. Циклическая форма в камерной вокальной музыке – вокальный цикл. Принцип контраста. Строение вокального цикла. Вокально-

симфонические варианты камерных вокальных циклов. Вокальные дуэты, трио в вокальном цикле. Композиционные особенности, драматургическая функция отдельных частей. Музыкальное единство цикла. Циклическая форма в инструментальной музыке. Основные типы циклов и их строение. Количество частей и степень связности их в сюите и сонатно-симфоническом цикле.

Полифонические формы.

Полифоническое многоголосие. Полифония строгого и свободного письма. Тема, ответ, имитация, канон. Способы преобразования полифонической темы. Сложный контрапункт. Полифонические формы. Фуга. Строение экспозиции. Тема, ответ, противосложение, интермедия, порядок вступления голосов, дополнительные проведения, контрэкспозиция. Свободная часть формы. Контрапунктические и тонально-гармонические средства развития. Форма с совместной и раздельной экспозициями. Преобразования темы фуги. Фуга на одну, на две темы. Обогащение гомофонной фактуры приемами полифонического развития в вокальных произведениях Чайковского, Мусоргского, Рахманинова

6. Разработчик

Дробжева Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики музыкального образования ФГБОУ ВО ВГСПУ.