

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики музыкального образования

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

« 06 » марта 2023 г.

Музыкальная форма

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Дополнительное образование (в области музыкально-инструментального искусства)»

очная форма обучения

Волгоград
2023

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики музыкального образования
« 21 » февраля 2023 г., протокол № 6

Заведующий кафедрой _____ Арановская И.В. « 21 » февраля 2023 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 21 » февраля 2023 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 21 » февраля 2023 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 06 » марта 2023 г. , протокол № 8

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

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

Программа дисциплины «Музыкальная форма» соответствует требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом
Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121) и базовому учебному
плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль
«Дополнительное образование (в области музыкально-инструментального искусства)»),
утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 06 марта 2023 г., протокол № 8).

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. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3 / 4
Аудиторные занятия (всего)	56	28 / 28
В том числе:		
Лекции (Л)	28	14 / 14
Практические занятия (ПЗ)	28	14 / 14
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / –
Самостоятельная работа	80	40 / 40
Контроль	8	4 / 4
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧ
Общая трудоёмкость	часы 144	72 / 72

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	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
2	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 остинатных вариациях
3	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.
4	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 – dasapo, варьированная. Кода, как необходимое обобщение. Повторение частей в сложной трехчастной форме. Форма, промежуточная между простой и

		<p>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.</p>
5	Сонатная форма	<p>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.</p>
6	Циклические формы	<p>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.</p>
7	Полифонические формы	<p>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,</p>

		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
--	--	--

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Период. Простые формы	4	4	–	12	20
2	Строфические формы	4	4	–	12	20
3	Сквозные формы	4	4	–	12	20
4	Сложные формы	4	4	–	11	19
5	Сонатная форма	4	4	–	11	19
6	Циклические формы	4	4	–	11	19
7	Полифонические формы	4	4	–	11	19

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Способин И.В. Музыкальная форма: учебник / И.В. Способин. — 8-е изд., стер. — СПб.: Планета музыки, 2020. — 404 с. — ISBN 978-5-8114-4084-9. — Текст: электронный // Лань: ЭБС. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129117..>

2. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: учебное пособие / В.Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — СПб.: Планета музыки, 2013. — 496 с. — ISBN 978- 5-8114-0392-9. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/30435..>

3. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений: учебник / Г.В. Заднепровская. — 6-е, стер. — СПб.: Планета музыки, 2020. — 272 с. — ISBN 978- 5-8114-6085-4. — Текст: электронный // Лань: ЭБС. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151806>.

6.2. Дополнительная литература

1. Анализ вокальных произведений: Учебное пособие / Общ ред. Коловского О.П. – Л.: Музыка, 1988.

2. Нагина Д.А. Простые формы в вокальной музыке классико-романтического периода: учебно-методическое пособие / Д.А. Нагина. — М.: РАМ им. Гнесиных, 2019. — 140 с. — ISBN 978-5-8269-0244-8. — Текст: электронный // Лань: ЭБС. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156757..>

3. Синельникова О.В. Музыкальная форма: учебно-методическое пособие / О.В. Синельникова. — Кемерово: КемГИК, 2014. — 220 с. — Текст: электронный // Лань: электронно- библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/63650>.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. ЭБС IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru/>).
2. Нотный архив Бориса Тараканова – notes.tarakanob.net.
3. Нотный архив классической музыки – www.classicalmusiclin.ks.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

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

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Музыкальная форма» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.
2. Стационарный или переносной комплекс мультимедийного презентационного оборудования.
3. Фортепиано.
4. Звуковоспроизводящая техника (музыкальный центр, переносной магнитофон, CD-ROM).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Музыкальная форма» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Музыкальная форма» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.