

## ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

### Раздел 1. Тема 1.1. Введение.

- 1.1. Музыка как вид искусства.
- 1.2. Музыкальные жанры и стили.
- 1.3. Музыкальная форма. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения.
- 1.4. Мелодика.
- 1.5. Музыкальный метр и ритм.
- 1.6. Музыкальный тематизм и фактура.
- 1.7. Принципы тематического развития и формообразования.
- 1.8. Строение музыкального языка. Мотивные формы. Мелодико-синтаксические структуры.
- 1.9. Теория музыкальных жанров

*Термины:* музыкальная форма, цезура, мелодия, типы изложения, тематизм.

*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Ответить на вопросы:
  1. Объясните понятие «музыкальная форма».
  2. Назовите и охарактеризуйте музыкальные жанры: а) первичные, б) вторичные.
  3. Расскажите о многозначном понятии «музыкальный стиль».
  4. Назовите важнейшие элементы музыки, необходимые для воплощения идейно-образного содержания.
  5. Дайте определение терминам: а) мелодия, б) тема, в) кульминация.
  6. Назовите формы мелодического движения и приведите примеры о роли в процессе формообразования.
  7. Что означает термин «кульминация»? Назовите типы кульминаций.
  8. Дайте определение терминам узком и широком понимании: а) гармонии, б) ритму.
  9. Перечислите функции частей в форме и типы изложения им соответствующие.
  10. Назовите общие принципы развития музыкальной формы. Дайте каждому принципу развития краткую характеристику.
  11. Перечислите основные приёмы тематической работы.
  12. На какие виды условно разделяются музыкальные формы.
3. Сделать практический анализ.
  1. Ф. Шопен Мазурка op.67 № 4
  2. Й.С. Бах «ХТК» I, фуга с-моII,
  3. С. Рахманинов Вокализ
  4. П. Чайковский «Май» из цикла «Времена года»
  5. Симфония № 6, начало III части.

*Литература:* [2, 3; 8; 11; 12].

## **Раздел II. Тема 2.1 Период.**

2.1 Простой период.

2.2 Сложный период.

2.3 Период как самостоятельная музыкальная форма.

2.4 Период типа развертывания.

2.5 Особые виды периодов.

2.6. Период с признаками других форм.

*Термины:* субмотив, мотив, фраза, предложение, неделимый период, расширение, дополнение, органическая неквадратность.

*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Ответить на вопросы:
  1. Дайте определение периоду и предложению.
  2. Охарактеризуйте общие черты периода: а) мелодико-тематические соотношения, б) гармония однотонального периода, в) гармония модулирующего периода, г) строение.
  3. Дайте определение фразе. Расскажите о возможных вариантах тематического соотношения фраз.
  4. Что означают термины: а) мотив, б) субмотив.
  5. Какие основные типы мотива вам известны?
  6. Расскажите о приёмах условного разделения и слияния мелких элементов формы.
  7. Дайте определение следующим масштабнo-тематическим структурам:
    8. а) периодичность, б) суммирование, в) дробление.
  9. Назовите признаки сложного периода.
  10. Дайте определения: а) внутреннему расширению, б) внешнему расширению периода.
  11. Какие о приёмы расширения периода вам известны?
  12. Дайте определение понятиям: а) приём наложения, б) вторгающаяся каденция.
  13. Назовите признаки репризы в периоде.
  14. Расскажите о вступлении и коде к периоду.
3. Сделать практический анализ.
  1. А. Даргомыжский «Мне минуло 16 лет»;
  2. Л. Бетховен Соната № 7, часть III, Соната op.2, №1, ч.II, Соната op.2, № 3, ч.1; Септет op.20, III ч.
  3. Ф. Шопен Вальс op.64, №2
  4. Ф. Шуберт «Песнь Миньоны»
  5. Р. Шуман Новеллетта. Op 21, №1
  6. Э. Григ Норвежский танец op.35, №2

7. П. Чайковский Вальс-скерцо для скрипки с оркестром ор.34(начало), №№ 6, 10, 12 из цикла «Времена года»
8. Ф. Шопен Прелюдии №№ 6, 7, 8, 9, 14
9. А. Бородин. Хор поселян из оперы «Князь Игорь»
10. А. Скрябин А. Пьесы для ф-но: ор.1, ор. 2, №№ 1, 2, 3.

*Литература:* [3; 8; 12].

### **Раздел III. «Простые и сложные формы».**

#### **Тема 3.1 Простые формы.**

- 3.1.1 Простая 2 частная форма.
- 3.1.2 Простая 3 частная форма.
- 3.1.3 Усложнение простых форм.
- 3.1.4 Особые виды реприз простой трехчастной формы.
- 3.1.5 Симфонизация простой трехчастной формы.
- 3.1.6 Простые репризные формы.

*Термины:* простая двухчастная форма, простая трехчастная форма, однотемная форма, безрепризная форма, двухтемная форма, усложнение простых форм.

*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Ответить на вопросы:
  1. Дайте определение простой двухчастной форме.
  2. Выявите единство двух периодов в двухчастной форме на уровне:  
а) тематизма, б) гармонии, в) структуры.
  3. Объясните пути расширения простых форм.
  4. Охарактеризуйте первую часть двухчастной формы с трёх сторон: а) тематизм, б) гармония, в) структура.
  5. Какие черты свойственны середине двухчастной репризной формы с трёх сторон.
  6. Дайте определение репризе и назовите её признаки на трёх уровнях.
  7. Дайте определение простой трёхчастной форме.
  8. Назовите функции частей в простой трёхчастной форме.
  9. Охарактеризуйте простую трёхчастную форму с трёх сторон: а) тематизма, б) гармонии, в) структуры.
  10. Каковы признаки первой части простой трёхчастной формы по трём параметрам?
  11. Дайте характеристику середине однотемной простой трёхчастной формы на трёх уровнях.
  12. Расскажите о характерных признаках репризы простой трёхчастной формы.
  13. Охарактеризуйте следующие виды реприз: а) мнимая, б) статическая, в) динамическая.

14. Обоснуйте значение репризы для формообразования.

3. Сделать практический анализ.

1. Р. Шуман «Лотос»;
2. Э. Григ «Поэтическая картинка» ор. 3, № 4
3. Л. Бетховен Соната ор.2, № 2, ч. II
4. П. Чайковский Ноктюрн ор.19, № 4
5. А. Даргомыжский «Юноша и дева»

*Литература:* [3; 8; 13].

### **Тема 3.2. «Сложные формы».**

3.2.1 Сложная трехчастная форма.

3.2.2 Сложная двухчастная форма.

3.2.3 Промежуточная форма.

3.2.4 Усложнение сложной 3 ч. формы.

*Термины:* сложные формы, трио, эпизод, синтезированная реприза, форма хореического типа, форма ямбического типа, усложнение сложной трехчастной формы.

*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Ответить на вопросы:

1. Какая форма называется сложной трёхчастной? Какой жанр был её прототипом?

2. Части сложной трёхчастной формы между собой близки по характеру или контрастны?

3. Чем отличается общая схема сложной трёхчастной формы от схемы простой трёхчастной?

4. Каковы признаки первой части сложной трёхчастной формы на уровне: а) тематизма, б) гармонии, в) структуры?

5. Какими характерными чертами отличают среднюю часть - трио на уровне: а) тематизма, б) гармонии, в) структуры.

6. Какие виды реприз встречаются в сложной трёхчастной форме?

7. В чём отличие средних частей - эпизода и трио?

8. Какие черты отличают среднюю часть - эпизод с точки зрения:

а) тематизма, б) гармонии, в) структуры.

9. Что происходит во вступлении и заключении к сложной трёхчастной форме? На каком материале они основываются и какой тип изложения им соответствует?

10. Какой принцип способствует образованию сложной трёх – пяти-частной формы?

11. Каковы отличительные признаки сложной трёхчастной формы от промежуточной формы?

12. В каких жанрах применяется сложная трёхчастная форма?

13. Определение сложной 2 ч. формы.

14. Типы контрастов частей.

15. Пропорции и соотношение частей.

16. Использование формы в музыкальной практике.

3. Сделать практический анализ.

1. Ф. Шуберт «У моря»

2. С. Рахманинов. Итальянская полька

3. К. Дебюсси «В знак уважения эсквайру Пиквику»

4. Бетховен Л. Медленные части Сонат №№ 1, 8

5. Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен»;

6. Глинка М. «Песнь Маргариты»; Полонез и Краковяк из оперы «Иван Сусанин»; марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»; «Попутная песня», «Давно ли роскошной ты розой цвела», «Я здесь, Инезилья»;

7. В. Моцарт. Соната № 9, Менуэт;

8. П. Чайковский. «У камелька», «Июнь» из цикла «Времена года».

*Литература:* [12, 17].

## **Раздел IV. «Формы высшего разряда»**

### **Тема 4.1 «Вариационная форма»**

4.1 Вариации на выдержанный бас.

4.2 Классические вариации.

4.3 Вариации сопрано остинато.

4.4 Свободные вариации.

4.5 Многотемные вариации.

*Термины:* вариационность, вариантность, строгие вариации, свободные вариации, остинато, ритмическое дробление, полифонические приемы, рассредоточенный цикл.

*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Ответить на вопросы:

1. Дайте определение вариационной форме.

2. Какие музыкальные жанры непосредственно способствовали возникновению вариационной формы?

3. Какой метод является основным для образования вариационной формы?

4. В какой период музыкальной культуры сформировалась и получила распространение вариационная форма на basso ostinato?

5. Расскажите: а) об истоках происхождения вариаций на basso ostinato, б) о приёмах вариационного развития на фоне basso ostinato.

6. Дайте характеристику вариационной форме на basso ostinato на уровне: а) гармонии, б) структуры.

7. Дайте определение форме строгих (орнаментальных) вариаций. Объясните термин «орнаментация».

8. Расскажите о прототипе строгих вариаций и периоде формирования данной формы.

9. Каким образом преемственность и новые черты отразились в строгих вариациях на уровне: а) мелодики, б) гармонии, в) строении темы.

10. Расскажите о главных способах варьирования: а) мелодии, б) гармонии, в) формы.

11. Какие новые приёмы варьирования были развиты композиторами классической школы в форме строгих вариаций?

12. Какие средства послужили преодолению замкнутости и отдельности частей в форме строгих вариаций?

13. Расскажите о приёмах сквозного развития в строгой вариационной форме

14. В какой период музыкальной культуры возник тип «свободных» вариаций?

15. Охарактеризуйте основные черты «свободных вариаций» на уровне: а) тематизма, б) гармонического развития, в) формы.

16. Дайте характеристику вариационной форме на *soprano ostinato*. Приведите примеры.

17. Какие черты отличают вариационную форму на *soprano ostinato*? Каким образом проявилась связь черт, свойственных русскому народному искусству и европейской композиционной техники?

18. Дайте определение форме двойных вариаций.

19. Какова область применения вариационных форм?

3. Сделать практический анализ.

1. И. Бах. Пассакалия d - moll для клавира;

2. В. Моцарт. Соната A-dur I часть;

3. Д. Кабалевский. Вариации, op.51, №№ 1-5.

4. И. Бах. Месса h-moll, хор «Crucifixus»,

5. Л. Бетховен. Вариации из сонат для ф-п.: op.14 №2, op.26, op.57, op.109, op. 111;

6. М. Глинка. Вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровныя»;

7. П. Чайковский. Кода 1 части симфонии №6;

8. Д. Шостакович. Симфония №8, часть 4.

*Литература:* [5; 4; 10].

## **Тема 4.2. «Рондо».**

4.2.1 Старинное рондо.

4.2.2 Классическое рондо.

4.2.3 Послеклассическое рондо.

4.2.4 Рондообразные формы.

*Термины:* рефрен, эпизод, монотематическое рондо, контрастное рондо, рондальность, рондообразные формы, кода, сквозное развитие в рондо, четное рондо.

*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Ответить на вопросы:
  1. Дайте определение форме рондо.
  2. Какие части образуют форму рондо? Расскажите об их назначении.
  3. Расскажите о тематизме, строении и гармонии главной партии:
    - И.С. Бах. Гавот из партиты E-dur,
    - Моцарт В. Соната A-dur, 3 часть.
  4. Дайте характеристику тематизму, строению и гармонии эпизодов.
  5. Какова степень контраста между главной партией и эпизодами на уровне тематизма и гармонии.
  6. Чем вызвано появление связующих разделов в классическом рондо? Кто из композиторов ввёл коду и каково её значение?
3. Сделать практический анализ.
  1. Л.К. Дакен. «Кукушка»,
  2. Ф. Куперен. «Любимая»;
  3. Й. Бах. Гавот из танцевальной сюиты E-dur;
  4. Моцарт. Соната для ф-п. № 18, Adagio; финалы сонат для ф-п.
  5. Л. Бетховена. Финалы сонат №№ 2, 6;
  6. С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам».

*Литература:* [[12](#), [15](#); [16](#)].

### **Тема 4.3. «Сонатная форма».**

- 4.3.1 Старинная сонатная форма.
- 4.3.2 Классическая сонатная форма.
- 4.3.3 Сонатная форма в музыке XIX и XX вв.
- 4.3.4 Разновидности сонатной формы.

*Термины:* сонатность, микро и макро уровни, экспозиция, партия, разработка, реприза, трансформация, ложная реприза, зеркальная реприза, кода.

*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Ответить на вопросы:
  1. Дайте определение сонатной форме и поясните его.
  2. Расскажите об общем плане сонатной формы.
  3. Какой принцип лежит в основе сонатной формы, рассмотрите его на примере.
  4. Дайте характеристику первой части сонатной формы и обозначьте её составные части.

4. Рассмотрите главную партию с трёх сторон: а) тематическое содержание, б) гармония, в) строение.
  5. Дайте определение связующей партии и поясните его.
  6. Проанализируйте связующую партию с трёх точек зрения: а) тематизм, б) гармония, в) строение.
  7. Дайте определение побочной партии и рассмотрите её по трём параметрам. Дайте характеристику заключительной партии сонатной формы.
  8. Рассмотрите заключительную партию с трёх сторон: а) тематизм, б) гармония, в) строение.
  9. Назовите и поясните виды тематической работы, которые встречаются в разработке?
  10. Расскажите об общем строении разработки.
  11. Какая часть может заменять разработку? Расскажите о её особенностях
  12. Определите особенности гармонических соотношениях в разработке.
  13. Охарактеризуйте строение разработки. Приведите примеры.
  14. Какое значение имеет реприза в сонатной форме? Перечислите возможный минимум изменений в простейшем типе репризы.
  15. Проанализируйте более глубокие изменения в репризной части, касающиеся: а) главной партии, б) связующей и побочной партий, в) заключительной партии.
  16. Объясните термин «зеркальная реприза». Приведите пример.
  17. Расскажите о значении и содержании: а) коды в сонатной форме, б) вступления.
  18. Дайте характеристику видоизменённой сонатной форме без разработки.
  19. Какие черты отличают сонатную форму в первых частях концертов?
  20. Расскажите об области применения сонатной формы.
- 3. Сделать практический анализ.**
1. Й. Гайдн. Симфония №103, 1 ч.;
  2. В. Моцарт. Соната № 6, 1ч., Симфония №40, 1 ч;
  3. Л. Бетховен. Соната для ф-п. ор.2, №1, Финал, Соната № 8, 1 ч. и финал, соната ор.2, №1, Финал;
  4. Ф. Лист. «Прелюды»;
  5. Ф. Шуберт. «Неоконченная симфония», 1ч.;
  6. М. Глинка. Увертюры к операм «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила»;
  7. А. Бородин. Ария князя Игоря из оперы «Князь Игорь»;
  8. С. Прокофьев. I часть сонаты № 2; 1 часть и финал сонаты для ф-п. ор.29, №4;
  9. Шостакович. Первые части симфоний №№ 5, 7.

*Литература:* [4, 5, 9].

#### **Тема 4.4. Рондо-соната.**



1. Рондо-соната. Устойчиво повторяющееся сочетание признаков рондо и сонаты. Двойное определение рондо-сонаты.
2. Разновидности. Черты рондо. Черты сонаты. Отличия от сонаты.
3. Применение. Двойное название частей рондо-сонаты. Большая распространенность форм с эпизодом.

*Термины:* смешанные формы, эпизод, рефрен, главная партия, побочная партия.

*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Ответить на вопросы:
  1. Что такое рондо-соната?
  2. В результате чего образовалась эта форма?
  3. Какие черты рондо (сонатной формы) имеет рондо-соната?
  4. Где используется эта форма?
  5. Приведите примеры формы.
  6. Какие основные разновидности рондо-сонаты вам известны?
3. Сделать практический анализ.
  1. В. Моцарт Соната KV311 D-dur, финал.
  2. Л. Бетховен Соната № 27, финал.
  3. И. Гайдн Концерт для виолончели с оркестром №2 D-dur, ч. II.
  4. В. Моцарт Соната KV281 B-dur, финал.
  5. Н. Римский-Корсаков. «Шехерезада», финал.
  6. Л. Ревуцкий Симфония № 2, финал.
  7. А. Шенберг Квартет № 3, финал.
  8. А. Веберн. Квартет с саксофоном ор. 22 финал.

*Литература:* основная [4, 8; 9].

## **Раздел V. Другие формы.**

### **Тема 5. 1 Контрастно-составные и концентрическая формы.**

1. Определение. Истоки и развитие в музыке эпохи барокко. Применение в оперных и балетных номерах в частях ораторий и мессе, в инструментальных фантазиях, в смешанных формах XIX века.

2. Сочетание в контрастно-составной форме структурно строгих и свободных разделов. Огромное разнообразие строения. Место в систематике композиционных структур. Родство с циклическими и с одночастными. Количество частей контрастно-составной формы и их неравноправие. Принципы объединения и возможность репризы тематической, фактурной, темповой.

3. Классификация контрастно-составных форм по количеству частей и наличию или отсутствию репризы.

*Термины:* контрастно-составная форма, фантазия, типы изложения, репризность.

*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Ответить на вопросы:

1. Что такое контрастно-составная форма?

2. Слитно-сюитные формы (контрастно-составные формы - терминология Вл.

Протопопова), их возникновение.

3. Структурное наполнение частей.

4. Тональный план формы.

5. Уровни контрастов в форме.

6. Классификация форм.

7. Пути преобразования циклической формы в контрастно-составную.

8. Применение контрастно-составных форм.

3. Сделать практический анализ.

1. Д. Шостакович Квартеты №№ 7, 8, Симфония № 11

2. Ф. Лист Венгерские рапсодии

3. Н. Римский-Корсаков Испанское каприччио

4. В. А. Моцарт Финал II действия "Свадьба Фигаро"

5. А. Бородин Речитатив и Песня Галицкого из оперы "Князь Игорь"

6. М. Глинка Каватина и Рондо Антонида из оперы "Иван Сусанин".

*Литература:* [10, 12].

### **Тема 5.2. Свободные и смешанные формы.**

1. Интенсивное создание смешанных и свободных форм в XIX веке. Тенденция к открыто-сюжетному и необратимому драматургическому развитию. Общие черты специфических форм XIX века.

2. Основные типы смешанных и свободных форм: модифицированные сонатные; смешанные сонатно-циклические формы; смешанные сонатно-вариационные формы. Формирование, распространение, применение.

3. Смешанные формы. Сочетание сонатной и циклической форм. Сочетание сонатности и вариационности. Варьирование различных разделов сонатной формы и их контраст. Принцип монотематизма.

4. Свободные формы. Несистемные свободные формы. Применение в жанрах поэмы, рапсодии, фантазии. Импровизационность.

*Термины:* смешанные формы, свободные формы, сонатность, цикличность, формы второго плана.

*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Ответить на вопросы:

1. Что такое свободные и смешанные формы?

2. Особенности трактовки свободных форм в музыке XVII-XVIII вв.

3. Жанр фантазии и его историческое развитие.

4. Свободные и смешанные формы в музыке венских классиков.
5. Свободные и смешанные формы в музыке XIX-XX вв.
6. Общие особенности смешанных и свободных форм.
7. Основной принцип построения и развития свободных форм.
8. переменность и совмещение функций частей в смешанных формах.
9. Что такое композиционные отклонения, композиционную модуляцию, композиционный эллипсис?

3. Сделать практический анализ.

1. Ф. Шопен Баллада № 2
2. Ф. Лист Тассо
3. М. Лысенко Рапсодия для ф-но
4. С. Людкевич Симфоническая поэма "Меланхолический вальс"
5. С. Прокофьев Токката d-moll.
6. А. Веберн 5 песен на слова Георга, ор. 3 № 3.
7. Б. Барток. Концерт для оркестра. ч. V.
8. П. Хиндемит Соната № 3 для ф-но, ч. II.

*Литература:* [9, 11].

### **Тема 5.3 Индивидуализированные формы**

1. Новые, индивидуализированные формы. (где "схема" произведения является предметом сочинения, в противоположность неоклассическому типу современных форм) господствуют в электронной музыке (образец - "Пение птиц" Денисова).

2. Мобильные формы. (обновляемые от одного исполнения к другому) встречаются в некоторых видах алеаторической музыки (напр., в "Фортепианной пьесе XI" Штокхаузена, 3-й фортепианной. сонате Булеза).

3. Музыкальные формы. 60-70-х гг. широко используют смешанные техники (Р. К. Щедрин, 2-й и 3-й фортепианные концерты). Применяются также т. н. репетитивные (или репетативные) формы, структура которых основана на многократных повторениях б. ч. элементарного муз. материала (например, в некоторых соч. В. И. Мартынова). В области сценических жанров - хэппенинг.

*Термины:* индивидуализированные формы, мобильные формы, алеаторика, репетативные формы, хэппенинг.

*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Ответить на вопросы:
  1. Что такое индивидуализированная форма?
  2. Для каких исторических периодов она характерна?
  3. Связь с программностью.
3. Сделать практический анализ.  
Ф. Шопен. Баллады №№ 2,3,4.

*Литература:* [5, 11].

## **Раздел VI. «Циклические формы».**

### **Тема 6.1 Сюита и ее разновидности.**

1. Определение циклической формы. Самостоятельность частей, что позволяет исполнять их по отдельности. Отличие от сборника пьес.

2. Классификация. Меньшая целостность и объединенность сквозным развитием, меньшая регламентация количества частей в сюите, большее единство композиции и регламентация частей в сонатно-симфоническом цикле.

3. Циклы сюитного типа. «Новая сюита». Программность большинства сюит, составление сюит из музыки к балету, спектаклю. Появление новой сюиты в XIX веке и продолжение в XX веке.

4. Сюита первой половины XVIII века: серенады, дивертисменты, кассации.

5. Новая сюита XIX-XX веков. Широкие жанровые связи, влияние программности. Сюиты миниатюр. Сюиты, приближающиеся к сонатно-симфоническому циклу.

6. Сюиты из опер, балетов, кинофильмов, музыки к драматическим спектаклям. Сюита, основанная на фольклорном материале.

*Термины:* циклическая форма, сюита, классическая сюита, серенада, кассация, дивертисмент, новая сюита.

*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Ответить на вопросы:

1. Определение формы.

2. Разнообразие типов циклов, которые сложились исторически.

3. Два основных вида циклических форм.

4. Старинная танцевальная сюита эпохи Барокко.

5. Логика темповых и образных соотношений.

6. Серенады, дивертисменты, кассации.

7. Новая сюита XIX-XXI века.

8. Сюиты миниатюр.

9. Сюиты из опер, балетов, музыки к кинофильмам и спектаклям.

3. Сделать практический анализ.

1. И.С. Бах Французские и Английские сюиты

2. И.С. Бах Партиты

3. Г.Ф. Гендель Большие клавирные сюиты

4. В.А. Моцарт Маленькая ночная серенада

5. А. Бородина "Маленькая сюита"

6. Э. Грига Сюита "Пер Гюнт"

7. М. Равель "Гробница Куперена"

8. Ю. Ищенко "Календарные песни"

9. Г. Свиридов Сюита из музыки к т / ф "Метель".

*Литература:* [5, 11].

## **Тема 6.2 Сонатно-симфонический цикл.**

1. Сонатно-симфонический цикл. Применение в симфонии, сонате, концерте, камерных ансамблях. Эволюция содержания сонатно-симфонического цикла.

2. Два вида четырехчастного цикла. Типичный характер и формы частей цикла. Тональные закономерности.

3. Глубина содержания, сложность и диалектичность развития, цельность композиции.

4. Усиление тематических и образных связей в цикле XIX–XX вв.: использование принципа лейтмотивности; использование тем предыдущих частей в финале. В произведениях эпического характера принцип контраста-сопоставления.

*Термины:* сонатно-симфонический цикл, тональный план, тематические связи, лейтмотив, сквозное развитие.

*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Ответить на вопросы:

1. Что такое сонатно-симфонический цикл?

2. Специфика сонатно-симфонического цикла.

3. Драматургическая функция каждой части сонатно-симфонического цикла.

4. «Лирические центры» циклов.

5. Жанровые "интермеццо" их объективный характер.

6. Особенности финалов.

7. Общие принципы драматургии сонатно-симфонического цикла.

8. Единство сонатно-симфонического цикла.

9. Система образов, их развитие и взаимодействия.

10. Два типа 4-частного цикла.

11. Другие варианты построения цикла.

3. Сделать практический анализ.

1. Гайдн Симфония № 103

2. Моцарт Симфония № 41

3. Бетховен Симфония № 7

4. Г. Берлиоз Фантастическая симфония

5. П. Чайковский Симфонии №№ 4, 5

6. Симфонии Г. Малера, Шостаковича, Б. Лятовского

7. Л. Бетховен "Апассионата", симфония № 5

8. В. А. Моцарт Симфония № 40

9. С. Франк Симфония до минор

10. А. Скрябин Симфония № 3

11. С. Прокофьев Симфония № 7.

*Литература:* [5, 11].

### **Тема 6.3 Вокальный цикл.**

1. Понятие о вокальном цикле. Типы вокальных циклов. Сюжетный и бессюжетный, одноплановый и многоплановый вокальные циклы.

2. Тематика вокального цикла. Драматургические функции частей, сквозное развитие вокального цикла. Объединение частей вокального цикла.

3. Камерно-вокальные, хоровые циклы.

4. Кантата. Оратория.

5. Месса. Реквием.

*Термины:* циклические формы, вокальный цикл, вокально-инструментальный цикл, тональный план, контраст.

*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Ответить на вопросы:

1. Отличительные черты цикла в отличие от сборника песен.

2. Сюжетный и бессюжетный типы циклов.

3. Средства музыкальной единства цикла.

4. Специфические черты оратории и кантаты.

5. Музыкальные формы в ораториях и кантатах.

6. Кантата и оратория в XIX-XX вв.

3. Сделать практический анализ.

1. Ф. Шуберт "Прекрасная мельничиха"

2. Я. Степной "Песни настроения"

3. В. Гаврилин "Русская тетрадь"

4. В. Сильвестров "Тихие песни"

5. С. Рахманинов "Весна"

6. Д. Кабалевский. "Реквием".

*Литература:* [12].

## **Раздел VII. Формы вокальных и музыкально-сценических произведений.**

### **Тема 7.1 Вокальные формы.**

1. Специфика форм. Влияние на структуру выразительности и структуры текста. Возможность индивидуального построения формы.

2. Куплетные и куплетно-вариантные формы.

3. Сквозная строфическая форма. Сквозная форма на прозаический текст.

*Термины:* куплетная форма, вариантная форма, сквозная форма, строфическая форма, смешанные формы.

*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

## 2. Ответить на вопросы:

1. В чем заключается специфика вокальной музыки?
  2. Поэтический текст и подтекст в музыкальном образе.
  3. Взаимодействие поэтического и музыкального синтаксиса.
  4. Строчичность и ее отражение в музыкальной форме.
  5. Общие композиционные закономерности вокального формообразования.
  6. Характеристика особенностей изложения в основных разделах вокальных форм.
- ### 3. Сделать практический анализ.
- Вокальные произведения Ф. Шуберта, Р. Шумана, М.Глинки, А. Даргомыжского, П. Чайковского, С. Рахманинова, Р.Штрауса, Г. Свиридова, С. Прокофьева, В. Гаврилина и т.д.

*Литература:* основная [12].

## Тема 7.2 Оперные формы.

1. Особенности оперных форм – влияние на музыку не только текста, но и сценического действия.
2. Применение в опере малых вокальных форм типа песни, романса, всевозможная танцевальная музыка, крупные инструментальные формы (увертюра, антракты), любые формы и жанры (арии, хоры), встречающиеся в ораториях и кантатах. Подчинение их закономерностям оперной драматургии, оперной формы.
3. Жанровые виды опер, сложившиеся на протяжении истории ее развития. Общие вопросы оперной композиции.
4. Основные типы опер по их структуре. Разграничение опер по типу драматургии. Уровни композиционной организации оперы. Сюжет и либретто. Драматургия, соотношение непрерывности и расчлененности на отдельные законченные номера.
5. Роль оркестра, функции оркестра. «Отстраняющие эпизоды».

*Термины:* номерная опера, музыкальная драма, ария, речитатив, сцена, ансамбль, увертюра, лейтмотив, монодрама.

*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Ответить на вопросы:
  1. Опера как синтетический жанр.
  2. Принципы переработки в либретто того или иного литературного произведения.
  3. Различные типы оперной композиции.
  4. Составляющие элементы оперы.
  5. Понятие музыкальной драматургии оперы.
  6. Понятие музыкальной композиции оперы.
  7. Составляющие элементы оперы.

8. Соотношение собственно музыкальных и сценических закономерностей.
  9. Музыкальное единство оперы в целом.
  10. Единое мотивно-тематическое развитие в опере.
  11. Роль лейтмотивов в образовании музыкально-тематического единства оперы.
  12. Различные виды и драматургические функции лейтмотивов.
  13. Выразительное и формообразующее значение тональных планов и модуляций в опере.
  14. Репризные формы в опере.
  15. Безрепризные, контрастно-составные формы в опере.
- 3. Сделать практический анализ.**
1. В. А. Моцарт "Дон Жуан"
  2. Ж. Бизе "Кармен"
  3. А. Даргомыжский "Каменный гость"
  4. К. Дебюсси "Пелеас и Мелизанда"
  5. В. Губаренко "Письма любви"
  6. Опера "Евгений Онегин" П. Чайковского
  7. Пролог и финал "Руслана и Людмилы" Глинки
  8. Опера "Иван Сусанин" М. Глинки: речитатив Сусанина и финал (сцена в лесу) с IV действия
  9. К. М. Вебер "Волшебный стрелок"
  10. М. Глинка "Руслан и Людмила"
  11. П. Чайковский "Евгений Онегин", II и III картины
  12. А. Бородин. "Князь Игорь": пролог
  13. Н. Римский-Корсаков "Снегурочка", IV действие сцена Снегурочки с Весной
  14. П. Чайковский "Пиковая дама", VI картина
  15. Н. Римский-Корсаков. "Царская невеста", II действие сцена Любаши из Бомелием.

*Литература:* [12].

### **Тема 7.3 Музыкально-хореографические формы балета.**

1. Балет как вид искусства. Эстетика. Музыка и хореография.
2. Жанрово-историческая типология балетов.
3. Идея, драматургия балетного спектакля.
4. Структура балетного спектакля. Масштабные уровни.
5. Классические музыкально-танцевальные формы академического большого балета.
6. Музыка и хореография в симфонической балетной драме и хореодраме XX века.

*Термины:* балет, хореодрама, сюита, па-де-де, адажио, дивертисмент, лейтмотив, сцена.



*Выполнить:*

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Ответить на вопросы:
  1. Что такое классическая и характерна сюита.
  2. Pas de deux - разновидность хореографического дуэта.
  3. Адажио - хореографическое понятие, обозначающее любовный дуэт.
  4. Вариация - сольное выступление одного из партнеров в виде небольшого виртуозного танца на мелких технически сложных движениях или больших прыжках.
  5. Кода в хореографическом смысле - быстрый, виртуозный заключительный номер классической сюиты.
  6. Grand pas (гран па, «большой танец») - классическая сюита, которую выполняют главные персонажи, солисты, иногда кордебалет.
  7. Характерная сюита - сюита характерных танцев (danse de caractère), которые имеют жанрово-бытовые, народные национальные черты.
3. Сделать практический анализ.
  1. Адан «Жизель».
  2. П. Чайковский. «Лебединое озеро», «Спящая красавица»
  3. А. Глазунов «Раймонда»
  4. С. Прокофьев «Ромео и Джульетта»
  5. И. Стравинский «Петрушка»
  6. Делиб «Коппелия»
  7. И. Стравинский «Петрушка»
  8. И. Слонимский. «Икар»

*Литература:* [[12](#)].