

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра хореографического искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ФОРМ

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство
Профиль «Бальная хореография», «Народная хореография», «Современная хореография»
Учебный план 2024 года

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство, профиль «Бальная хореография», «Народная хореография», «Современная хореография», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16. 11. 2017 г. № 1121.

Программу разработал Кулиш А.Н., кандидат искусствоведения.
Рассмотрено на заседании кафедры хореографического искусства Академии Матусовского.

Протокол № 1 от 26.08.2024 г.

Заведующий кафедрой

О.Н. Потемкина

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Анализ музыкально-танцевальных форм» входит в обязательную часть подготовки и адресована студентам 4 курса бакалавриата (7 семестр) направления подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство, профиль «Бальная хореография», «Народная хореография», «Современная хореография» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой хореографического искусства.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Европейский бальный танец и методика его преподавания», «Латиноамериканский бальный танец и методика его преподавания», «Русский народно-сценический танец и методика его проведения», «Народно-сценический танец и методика его проведения», «Современный танец и методика его проведения», «Историко-бытовой танец», «История хореографического искусства», «История музыки», «Классический танец и методика его преподавания», «Искусство балетмейстера», прохождением преддипломной практики при подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Анализ музыкально-танцевальных форм» охватывает круг вопросов, связанных с элементарной теорией музыки, методикой анализа музыкальных произведений, историческими аспектами развития хореографического и музыкального искусств. Таким образом, дисциплина, являясь важной составляющей профессионального обучения специалиста-хореографа, подготавливает к работе преподавателем в хореографических коллективах и исполнительской деятельности.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

- текущий контроль успеваемости в форме:
 - устная (устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
 - письменная (письменный опрос, выполнение практических заданий и т. д.);
- итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 ч. для очной формы обучения, 2 ч. – для заочной), практические (22 ч. для очной формы обучения, 4 ч. – для заочной) занятия и самостоятельная работа студента (42 ч. для очной формы обучения, 66 ч. – для заочной).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: формирование творческого подхода к учебному материалу, общей музыкально-эстетической культуры студентов, способности применять полученные знания для овладения навыками самостоятельной работы в будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- рассмотреть элементы музыкального языка и основные средства музыкальной выразительности и выявить их функциональные взаимосвязи;
- развить способности непосредственного восприятия музыкальной формы;

- овладеть умениями и навыками анализа несложных музыкальных произведений различных исторических и национальных стилей, жанров, а также приблизить этот анализ к проблемам современного музыковедения;
- расширить и закрепить знания, необходимые для успешной практической деятельности специалиста социокультурной сферы.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в обязательную часть подготовки и адресован студентам по направлению 52.03.01 Хореографическое искусство, профиль «Бальная хореография», «Народная хореография», «Современная хореография».

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Европейский бальный танец и методика его преподавания», «Латиноамериканский бальный танец и методика его преподавания», «Русский народно-сценический танец и методика его проведения», «Народно-сценический танец и методика его проведения», «Современный танец и методика его проведения», «Историко-бытовой танец», «История хореографического искусства», «История музыки», «Классический танец и методика его преподавания», «Искусство балетмейстера», прохождением преддипломной практики при подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении преддипломной практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство: ПК-13.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-13	Способен анализировать и использовать музыкальные формы в контексте хореографического искусства	<p>Знать: основные элементы музыкального языка и их взаимосвязь с элементами танца, строение музыкальной формы, основные жанры музыкального искусства, исторические аспекты взаимосвязи музыкального и хореографического искусств, жанровые особенности построения музыкально-танцевальных произведений.</p> <p>Уметь: выявлять роль средств музыкальной выразительности в создании художественного образа, анализировать отдельные элементы музыкальной формы.</p> <p>Владеть: навыками определения границ музыкальных структур, анализа музыкально-танцевальных форм.</p>

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов очная форма				Количество часов заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		л	п	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тема 1. Введение. Общая характеристика форм и жанров музыкально-хореографического искусства	4	2	-	2	4	1	-	3
Тема 2. Основные принципы музыкальной драматургии классического балета.	4	2	-	2	4	-	-	4
Тема 3. Тембральные особенности инструментов симфонического оркестра	4	2	-	2	4	-	-	4
Тема 4. Основы анализа хореографических произведений	6	2	-	4	6	1	-	5
Тема 5. Методика структурного анализа музыкальных композиций	6	-	2	4	6	-	1	5
Тема 6. Определение темпов. Работа с метрономом	4	-	2	2	4	-	-	4
Тема 7. Определение формы	16	-	6	10	16	-	1	15
Тема 8. Определение жанровых особенностей. Метроритм	8	-	4	4	8	-	-	8
Тема 9. Определение ладового строения и тональной драматургии музыкального произведения.	4	-	2	2	4	-	-	4
Тема 10. Комплексный анализ музыкально-хореографического произведения.	16	-	6	10	16	-	2	14
Всего часов за весь период обучения	72	8	22	42	72	2	4	66

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение. Общая характеристика форм и жанров музыкально-хореографического искусства.

Цели и задачи курса. Искусство как эстетическое освоение человеком окружающего мира. Виды искусств: изобразительные и выразительные, динамические и статические, временные и пространственные, слуховые и зрительные. Специфика музыкального искусства – интонационно-временная природа. Музыкальная интонация как средство воспроизведения содержания музыкального произведения.

Хореография как и музыка – искусство обобщенной поэтической выразительности.

Основные формы и жанры музыкально-хореографического искусства. Старинные танцы XVIII в., их отражение в произведениях Баха (аллеманда, сарабанда, куранта, жига, менуэт – в сюитах). Менуэт – особая часть симфоний Й. Гайдна и В. А. Моцарта. Интонации и ритмы танца и марша в творчестве Л. Бетховена. Австрийский лендлер в произведениях Ф. Шуберта. Русские танцы в творчестве М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.

Тема 2. Основные принципы музыкальной драматургии классического балета.

Взаимосвязь музыки, литературы и хореографии – главный принцип определения вида, рода балетного спектакля.

Предвестники симфонизма хореографии – М. Петина, Л. Иванов.

Балеты П. И. Чайковского «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро» – воплощение идеи танцевального симфонизма.

Развитие реформы П. Чайковского в балетах русского композитора А. Глазунова («Раймонда», «Барышня-служанка», «Времена года»).

Главное направление балетного репертуара XX в. – многоактный сюжетный балетный спектакль. Решение сложных, важных тем в балетном искусстве современности благодаря принципу танцевальной полифонии, хореографического симфонизма.

Тема 3. Тембральные особенности инструментов симфонического оркестра.

Состав классического симфонического оркестра. Характеристика звучания групп музыкальных инструментов: струнно-смычковых, деревянных духовых, медных духовых, ударных.

Инструменты вне групп (рояль, арфа, челеста и др.).

Характеристика тембрального звучания отдельных инструментов. Образно-эмоциональное восприятие тембрального звучания сольных инструментов.

Тема 4. Основы анализа хореографических произведений.

Мелодия, лад, метр, ритм, темп, динамика – важнейшие составляющие элементы музыкального языка, его основные средства выразительности.

Восприятие мелодии в качестве основной музыкальной мысли. Типы мелодики: инструментальная, кантиленная, речитативно-декламационная.

Особенности ритмических рисунков, их взаимосвязь с жанровой основой.

Темп. Медленные, умеренные и быстрые темпы (итальянские обозначения темпов и их изменений).

Агогика как особенность исполнительской интерпретации темпо-ритма для создания определенного художественного образа. Обозначение агогических изменений в музыке (*rubato* и другие).

Динамика как одно из важных средств музыкальной выразительности. Итальянские термины для обозначения основных нюансов динамики. Музыкальные термины, обозначающие характер исполнения произведения.

Тема 5. Методика структурного анализа музыкальных композиций.

Структурный анализ музыкальной композиции. Определение цезур, половинных и заключительных каденций. Сравнение музыкального материала законченных построений с точки зрения идентичности, вариативности, контраста и т.д. Определение музыкальной формы произведения. Определение отдельных разделов, имеющих свою тональность и мелодическую тему. Определение видов музыкального развития тем (лейтмотивов). Определение целой формы произведения как совокупности отдельных частей, подчиненных единому замыслу.

Тема 6. Определение темпов. Работа с метрономом.

Темп. Основные обозначения темпа (медленные, умеренные, быстрые). Метроном. Расположение обозначений темпов на шкале метронома. Практика работы с метрономом.

Определение темпов с помощью метронома.

Тема 7. Определение формы.

Период – наименьшая музыкальная форма. Квадратность, повторность периода. Однотональные и модулирующие периоды.

Простые формы: двухчастная, трехчастная. Сложные формы. Вариационная форма. Рондо. Сонатная форма. Сюита.

Тема 8. Определение жанровых особенностей. Метро-ритм.

Ритм и метр как выражение временной организации произведения. Взаимоотношения ритма и метра. Ритм и музыкальная форма.

Метр и его элементы. Размер и такт. Классификация размеров (простые, сложные, смешанные переменные). Инструментальные и вокальные группировки длительностей.

Взаимодействие ритма и метра – нормативные и ненормативные длительности. Синкопа как несовпадение ритмического и метрического акцентов. Разновидности синкопы. Полиритмия как одновременное сочетание в музыке двух и более разнородных ритмических рисунков. Полиметрия как одновременное сочетание разных размеров.

Выразительные возможности ритма. Ритмические рисунки как типичные признаки жанра. Зависимость выразительности ритмических рисунков от интонационного наполнения.

Взаимосвязь метро-ритма и жанра. Определение жанровых особенностей музыкального произведения.

Тема 9. Определение ладового строения и тональной драматургии музыкального произведения.

Лад – система взаимосвязей между устойчивыми и неустойчивыми звуками или гармоничными функциями. Мажор, минор. Виды мажора и минора. Лады народной музыки.

Тональность – высотное положение лада. Тональности диезные, бемольные, мажорные, минорные. Параллельные, одноименные энгармонически равные, родственные тональности.

Определение тональностей с помощью камертона или фортепиано. Определение ладового строения и тональной драматургии музыкального произведения.

Тема 10. Анализ музыкально-хореографического произведения.

Определение формы, метро-ритма, ладо-тональности и других элементов музыкального языка произведения.

6.1. ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Тема 1. Введение. Общая характеристика форм и жанров музыкально-хореографического искусства.

Искусство – форма культуры, связанная со способностью человека к эстетическому освоению мира, к его воспроизведению в образах и символах, опирающихся на творческое воображение.

Виды искусства по способу воплощения художественного образа и по форме чувственного восприятия.

Музыка – искусство, закрепляющее и развивающее возможности невербального звукового общения, связанного с человеческой речью. Понятие интонации. Синтетическая природа хореографического искусства.

Воплощение в движении и пластике специфики национального сознания средствами хореографического искусства.

Сопоставление контрастных танцев как в основа старинной танцевальной сюиты. Великие немецкие композиторы XVIII века – Бах и Гендель, в творчестве которых старинная танцевальная сюита достигла яркого расцвета.

Мелодии и ритм популярных танцев XVII-XVIII веков в более сложных формах инструментальной музыки: в трио-сонатах, в сольных скрипичных и клавирных сонатах.

Менуэт – танец в придворном и в бюргерском быту, в том числе в творчестве композиторов. Менуэт – особая часть симфоний Гайдна и В. А. Моцарта. Интонации и ритмы танца и марша в творчестве Л. Бетховена. Австрийский лендлер в произведениях Ф. Шуберта.

Возрождение интереса композиторов в старинным танцевальным формам в качестве стилизации.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Безуглая Г. А. Анализ танцевальной и балетной музыки: Учеб пособие / Г. А. Безуглая. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. - 177с
2. Боров Ю. Эстетика: Учебник / Ю.Б. Боров-М.; Высш. шк., в 2002.
3. Ванслов В. О музыке и о балете. М.: Памятники исторической мысли, 2007.
4. Вашкевич Н. Н. История хореографы всех веков и народов - СПб.: Издательство «Лань»; «ИЗДАТЕЛЬСТВО ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009.
5. Ефименкова Б. Танцевальные жанры. М., 1960.
6. Карп П. В балете - М.: Искусство, 1967.
7. Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Преромантизм.-Л.: Искусство, 1983.
8. Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Романтизм. Второй узи. испр. - СПб.: Издательство «Лань»; «ИЗДАТЕЛЬСТВО ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008.

9. Красовская В. М. Русский балетный театр второй половины 19 века. - Второй изд.,

Испр. - СПб.: Лань, 2008.

10. Лаврентьева И. В. Симфонии Шуберта: путеводитель / И. В. Лаврентьева. - М.: Музыка, 1967. - 112 с. : Нот. пр.

11. Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998..

12. Чистякова В.В. В мире танца. Беседы о балете. Л.-М., «Искусство», 1964.

13. Шорникова М. Музыкальная литература: Развитие западно-европейской музыки.

Второй год обучения. Ростов н / Д: Феникс, 2003

14. Эльяш Н. И. Образы танца - М: Знание, 1970.

15. Юрий М. Ф. Человек и мир.- К.: Дакор, в 2006. Юрий М. Ф. Человек и мир.– К.: Дакор, 2006.

Тема 2. Основные принципы музыкальной драматургии классического балета.

Взаимосвязь музыки, литературы и хореографии - главный принцип определения вида, рода балетного спектакля.

Органическое сочетание музыкальных и хореографических компонентов – основа балетного образа, их драматургическое взаимодействие.

Симфонизм – метод музыкальной композиции, основанный на многостороннем раскрытии глубокого и целостного художественного образа в последовательном движении, изменении и конфликтном столкновении различных музыкальных образов. Симфонизм у П.И. Чайковского.

Предвестники симфонизма хореографии – М. Петипа и Л. Иванов. Русский балет второй половины XIX в. – «Эпоха Петипа». Верховенство музыки, а не балета – главный источник успехов Иванова.

Балеты П. Чайковского «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро» – воплощение идеи танцевального симфонизма. «Лебединое озеро» – первый балет Чайковского, новый этап в истории русской балетной музыки. Суть реформы Чайковского.

Развитие реформы П. Чайковского в балетах русского композитора А. Глазунова («Раймонда», «Девушка-служанка», «Времена года»).

Главное направление балетного репертуара XX в. – многоактный сюжетный балетный спектакль.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Айседора Дункан. Мемуары, воспоминания. М.: Искусство, 1990

2. Безуглая Г. А. Анализ танцевальной и балетной музыки: Учеб пособие / Г. А. Безуглая. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. - 177с

3. Блэр Ф. Айседора. Портрет женщины и актрисы. / Пер. с англ.- Смоленск: Русич.

1

997

4. Ванслов В. О музыке и о балете. М.: Памятники исторической мысли, 2007.

5. Вашкевич Н. Н. История хореографы всех веков и народов - СПб.: Издательство

«Лань»; «ИЗДАТЕЛЬСТВО ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009

6. Житомирский, Д. балеты П. Чайковского. Лебединое Озеро. Спящая красавица. Щелкунчик. М.- Л., Музгиз, 1950

7. Загайкевич М.П. Драматургия балета. - Киев: Наукова думка, 1978.

8. История русской музыки. Под. ред. Н. Туманиной - М., 1960

9. Красовская В. М. Русский балетный театр второй половины 19 века. - Второй изд.,

Испр. - СПб.: Лань, 2008.

10. Красовская, Вера Михайловна. Русский балетный театр начала XX века. «Искусство», Ленингр. отд-ние, 1972

11. Крюков А. Н. Александр Константинович Глазунов. - М.: «Музыка». - 1982

12. Розанова, Юлия Андреевна. Симфонические принципы балетов Чайковского / Ю.

Розанова.- М.: «Музыка», 1976

13. Чистякова В.В. В мире танца. Беседы о балете. Л.-М., «Искусство», 1964

14. Экерт Я. 500 музыкальных загадок. Пер. с польск. М. «Сов композитор». 1971

Тема 3. Тембральные особенности инструментов симфонического оркестра.

Типы оркестра: военный, оркестры народных инструментов, струнные оркестры.

Симфонический оркестр – богатейший по составу и по своим возможностям.

Развитие симфонического оркестра в недрах оперных и церковных ансамблей.

Стремление композиторов к тембровому разнообразию, рельефному вычленению оркестровых голосов, как следствие ухода от многоголосного стиля.

Классический состав симфонического оркестра. Состав современного симфонического оркестра. Деление на группы музыкальных инструментов.

Значение в симфоническом оркестре ударных инструментов.

Инструменты, не входящие в основные группы.

Характеристика звучания групп музыкальных инструментов: деревянных духовых, медных духовых, ударных, струнных.

Характеристика тембрального звучания отдельных инструментов. Образно-эмоциональное восприятие тембрального звучания сольных инструментов.

Литература:

1. Барсова И. Книга о оркестре. Изд. Второй. М., «Музыка», 1978.

2. Газарян С. В мире музыкальных инструментов: Кн. для учащихся ст. классов. - Второй узи. - М.: Просвещение, 1989. - 192 с.: ил.

3. Гинзбург С. Л. Что надо знать о симфонического оркестре, Л., 1967;

Тема 4. Основы анализа хореографических произведений.

Важнейшие составляющие элементы музыкального языка, ее основные средства выразительности.

Мелодия – основа музыки. Восприятие мелодии в качестве основной музыкальной мысли. Типы мелодики: кантиленная, речитативно-декламационная. Мелодия – процесс, который разворачивается во времени. Ее членение на части.

Ритм – неотъемлемая сторона мелодии.

Форма ладовой организации музыки – мажоро-минорная система.

Гармония – система отношений тонов в их одновременном звучании. Популярные, контрастирующие друг с другом качества звучания, которые способна создавать ладовая организация и гармоничные средства:

- консонанс и диссонанс;
- устойчивость и неустойчивость;
- мажор и минор;
- аккорд и созвучие;
- тональная стабильность и неустойчивость.

Музыкальный темп – скорость чередования музыкальных долей в единицу времени. Медленные, умеренные и быстрые темпы (итальянские обозначения темпов и их изменения). Агогика как особенность исполнительской интерпретации темпо-ритма для создания определенного художественного образа. Темп и агогика – отрасль наиболее заметного выявления взаимодействия музыки и танца. Обозначение агогических изменений в музыке.

Динамический оттенок (или нюанс) – степень громкости музыки при исполнении музыки. Итальянские термины для обозначения основных моментов динамики. Музыкальные термины, обозначающие характер исполнения произведения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Безуглая Г. А. Анализ танцевальной и балетной музыки: Учеб пособие / Г. А. Безуглая. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. - 177с
2. Мазель Л.А. О мелодии, М., 1952
3. Мазель Л.А. О природе и средствах музыки, М., 1983
4. Способин И.В. Элементарная теория музыки - М.: Кифара, 2003
5. Холопова В.Н. Мелодика: Научно-метод. Очерк. - М.: Музыка, 1984. - 88 с.,

Нот.,

Схем (Вопросы истории, теории, методики)

6. Холопова В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм. СПб.: Лань,

2002. - С. 107

6.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Тема 5. Методика структурного анализа музыкальных композиций.

Ключевые понятия и термины: период, предложение, музыкальная фраза, мотив, цезура, каденция, квадратность, повторность, реприза, модуляция, отклонение, простая форма, сложная форма, одночастная форма, двухчастная форма, трехчастная форма, репризная форма, безрепризная форма, вариация.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Работать над ощущением фразировки на слух различными методическими приемами:

- поочередное выстукивание музыкальных фраз;
- предварительно сжав пальцы в кулак, поочередно выпрямлять их по окончании музыкальной фразы;
- согласовывать движения со строением музыкального произведения (четко начинать и менять движения по частям, фразам, ощущая их окончание).

3. Анализировать музыкальные произведения:

- определить места цезур, половинных и заключительных каденций;
- определить границы разделов музыкального произведения;
- сопоставить музыкальный материал законченных построений на предмет
- идентичности, вариативности, контраста;
- определить виды развития музыкальных тем.

Музыкальные примеры для анализа:

1. Чайковский П. «Детский альбом»: «Старинная французская песенка», «Итальянская песенка», «Вальс», «Шарманщик поет», «Болезнь куклы»;
2. Шопен Ф. Прелюдия Ля-мажор ор.28 №7;
3. Прокофьев С. «Детская музыка»: «Утро», «Марш».
- 4.

Литература:[2, С. 37-39, 51-57; 3, С 32-62, 68-95; 19, С. 28-36, 36-40, 41-49; 25 С 55-100]

Тема 6. Определение темпов. Работа с метрономом.

Ключевые понятия и термины: темп, доля, сильная доля, слабая доля, затакт, медленный темп, умеренный темп, быстрый темп, ускорение темпа, замедление темпа, *ritenuto* (ритенуто), *accelerando* (аччелерандо).

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Определить сильные и слабые доли такта музыкальных примеров.
3. Определять темп с одновременным тактированием.
4. Работать с метрономом, секундомером.
5. Определить темп (количество ударов в минуту) в музыкальных произведениях:
 - Чайковский П. «Времена года»: №10 «Октябрь» (Осенняя песня)
 - Прокофьев С. «Детская музыка»: «Утро», «Марш»;
 - Григ Э. «Шествие гномов»;
 - Чайковский П. «Щелкунчик»: «Марш» из 1 действия
 - Моцарт В. А. Соната для фортепиано N11 К 331 (Турецкий марш)

Литература: [3, С. 42-45, 143-144]

Тема 7. Определение формы.

Ключевые понятия и термины: период, предложение, музыкальная фраза, мотив,

цезура, каденция, квадратность, повторность, реприза, модуляция, отклонение, простая

форма, сложная форма, одночастная форма, двухчастная форма, трехчастная форма,

репризная форма, безрепризная форма, вариация, сонатная форма, сюита.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Анализировать музыкальные произведения:

- определить места цезур, половинных и заключительных каденций;
- посчитать количество тактов в разделах музыкального произведения;
- проанализировать тематизм разделов;
- определить контрастные и варьирующиеся разделы;
- сопоставить пропорции разделов.

Музыкальные примеры для анализа:

- Чайковский П. «Детский альбом»: «Старинная французская песенка», «Итальянская песенка», «Вальс», «Шарманщик поет», «Болезнь куклы»;
- Шопен Ф. Прелюдия Ля-мажор op.28 №7;
- Прокофьев С. «Детская музыка»: «Утро», «Марш»
- Григ Э. «Шествие гномов»;
- Моцарт В. А. Соната для фортепиано N11 К 331 (Турецкий марш)

Литература: [2, С 51-57, 64-71; 19, С 34-40]

Тема 8. Определение жанровых особенностей. Метро-ритм.

Ключевые понятия и термины: ритм, метр, доля, такт, длительность нот, пауза, цезура, синкопа, затакт, пунктирный ритм, полиметрия, музыкальный размер, простые размеры, сложные размеры, смешанные размеры.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Определить метр и размер музыкальных произведений:

- Григ Э. «Шествие гномов»;
- Прокофьев С. «Детская музыка»: «Утро», «Марш»;
- Чайковский П. «Детский альбом»: «Старинная французская песенка», «Итальянская песенка», «Вальс», «Шарманщик поет», «Болезнь куклы»;
- Шопен Ф. Прелюдия Ля-мажор op.28 №7;

3. Темы творческих работ:

- Воспитание восприятия характера музыки;
- Развитие музыкально-выразительных представлений и творческой активности;
- Воспитание чувства ритма, музыкально-ритмической памяти;
- Сознательное освоение метроритмической структуры музыки.

Литература: [2,С. 20-42, 57-64; 19, С. 21-28, 133-235]

Тема 9. Определение ладового строения и тональной драматургии музыкального произведения.

Ключевые понятия и термины: лад, мажор, минор, тональность, отклонение, модуляция, каденция, цезура, период, предложение, фраза, мотив, затакт, раздел, реприза, такт.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
 2. Выявить модуляции, отклонения в музыкальных примерах:
 - Чайковский П. «Детский альбом»: «Вальс»;
 - Григ Э. «Шествие гномов»;
 - Моцарт В. А. Соната для фортепиано N11 К 331 (Турецкий марш)
- Литература: [2, С 16-19, 19,, С. 49-64]

Тема 10. Анализ музыкально-хореографического произведения.

Ключевые понятия и термины: мелодия, ритм, метр, доля, такт, цезура, затакт, музыкальный размер, простые размеры, сложные размеры, смешанные размеры, темп, лад, мажор, минор, модуляция, отклонение, период, предложение, музыкальная фраза, мотив, простая форма, сложная форма, двухчастная форма, трехчастная форма, вариации, сонатная форма, рондо, сюита,

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Проанализировать музыкальные произведения:
 - Чайковский П. «Времена года»: №10 «Октябрь» (Осенняя песня)
 - Прокофьев С. «Ромео и Джульетта». Танец рыцарей
 - Григ Э. «Пер Гюнт». В пещере горного короля, Танец Анитры
 - Моцарт А. 12 вариаций на тему французской песни «Ah, vous dirai-je Maman»
3. Темы творческих работ:
 - проанализировать музыкальный материал личной выпускной квалификационной работы
 -

Литература: [2, 3, 4, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25]

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов (далее – СР) обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Анализ музыкально-танцевальных форм» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка к практическим занятиям.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, доклада по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачету.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ/ДОКЛАДОВ (ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕННО)

8.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

На каждую компетенцию по 20 вопросов, если компетенция повторяется в других дисциплинах, то количество вопросов делится на количество предметов с данной компетенцией.

Вопросы по тестам должны быть следующего содержания:

1. Задания на восстановление последовательности.

Тестируемому предлагается ряд понятий, дат, слов, которые нужно установить в правильной последовательности.

2. Задания открытого типа.

В них тестируемый сам находит ответ и вписывает его в бланк.

К таким заданиям относятся:

- a. **Задания дополнения.** В них нужно вписать небольшую фразу, слово или символы как дополнение к контексту. Например, вставить пропущенную букву, знаки препинания, пропущенное слово и т. д.
- b. **Задания свободного изложения.** Тестируемому выделяется место для свободного изложения ответа на вопрос. Место может быть ограничено по количеству символов, например, не более 100 или 500 символов, 10 слов и т. п.

8.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ VII СЕМЕСТРА

1.

- 2.
- 3.

**Если в дисциплине 2е и более контрольные точки, то следует указать в каком семестре производится контроль
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ II СЕМЕСТР**

- 1.
- 2.
- 3.

Если у Вас контроль проходит в форме показа или просмотра, то прописываем:

Тема.№. прописываем задание, которое должен выполнить студент на зачет/зачёт с оценкой/экзамен

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Анализ музыкально-танцевальных форм» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения практических занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план занятия, анализируют музыкальные примеры. Помимо устной работы, проводится защита сообщений по теме практического занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе практического занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические занятия	Дискуссии, коллективное решение творческих задач, участие в онлайн викторинах.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

В этом пункте прописываем все критерии контроля которые вы будете применять относительно пункта 7мь (доклады/рефераты, зачёт, зачёт с оценкой, экзамен) формулировку следует прописывать относительно вашего контроля!

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
	Критерии оценивания сообщения
отлично (5)	Сообщение демонстрирует последовательное, логичное и доказательное раскрытие заявленной темы, студент использует ссылки на использованную и доступную литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из цитируемых литературных источников имеет соответствующую ссылку. Работа демонстрирует глубокие знания студента, овладевшего элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившего всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, обнаружившего творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.
хорошо (4)	Сообщение показывает недостаточно последовательное и не всегда логичное раскрытие заявленной темы. Студент не в полной мере показывает уровень изученности учебной литературы, в том числе электронные источники информации. Используемые цитируемые литературные источники имеют соответствующую ссылку. Работа демонстрирует достаточный уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившего полное знание программного материала по дисциплине, обнаружившего стабильный характер знаний и умений и способного к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.
удовлетворительно (3)	В сообщении допускаются неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в излагаемых положениях. Студент недостаточно владеет умениями и навыками при работе с рекомендуемой литературой, мало или совсем не использует ссылки на доступную литературу, в том числе электронные источники информации. Работа демонстрирует низкий уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать», т.е. проявившего знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомого с основной рекомендованной литературой, допустившего неточности в ответе на поставленные вопросы и задания, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны преподавателя.
неудовлетворительно (2)	Сообщение демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний студента, не овладевшего ни одним из элементов

	компетенции, т.е. обнаружившего существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине. Контрольная работа не соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду работ.
	Критерии оценивания тестовых заданий
отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлетворительно (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
неудовлетворительно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов.
	Критерии оценивания ответа на зачете
Зачтено	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент хорошо владеет терминологией, имеет хорошее понимание поставленной задачи. Предпринимает попытки проведения анализа альтернативных вариантов. Ответы на поставленные вопросы задания получены. Студентом продемонстрирована достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала. Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике без нарушений общего смысла. Примерам и личному опыту уделено достаточное внимание.
Не зачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы. Понимание нюансов, причинно-следственных связей очень слабое или полное непонимание. Полное отсутствие анализа альтернативных способов решения проблемы. Ответы на поставленные вопросы не получены, отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной позиции.

Основная литература:

1. Гендина, Н. И. Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий : учебник / Н. И. Гендина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 440 с. — URL : <http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24172> — Текст : электронный.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Барсова, И.А. Книга об оркестре – Изд. 2-е. – М. :
2. Барсова И. А. Книга об оркестре. — Изд. 2-е. — М. : Музыка, 1978. — 208 с. : нот.
3. Безуглая Г. А. Анализ танцевальной и балетной музыки : учеб. пособие / Г. А. Безуглая. — СПб : Изд-во Политехн. ун-та, 2009. — 177 с/
4. Бонфельд М. Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры tonальной музыки : учеб. пособие : в 2-х ч., Ч.1. — М. : ВЛАДОС, 2003. — 256 с.
5. Бонфельд М. Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры tonальной музыки : учеб. пособие : в 2-х ч., Ч. 2. — М. : ВЛАДОС, 2003. — 208 с.
6. Бонфельд М. Ш. Введение в музыковедение : учеб. пособие. — М. ВЛАДОС, 2001. — 224 с.
7. Борев Ю.Б. Эстетика : учебник. — М. : Высшая школа, 2002. — 511 с.
8. Ванслов В. В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы балета / В. В. Ванслов. — М. : Музыка, 1980. — 192 с.
9. Вашкевич Н. Н. История хореографии всех веков и народов / Н. Н. Вашкевич. — СПб. : Лань, 2009. — 192 с. : ил.
10. Газарян С. В мире музыкальных инструментов : книга для учащ. старш. кл. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 1989. — 192 с.
11. Друскин М. С. Очерки по истории танцевальной музыки / М. С. Друскин. — Л : Искусство, 1936. — 209 с.
12. Житомирский Д. В. Избранные статьи / Д. В. Житомирский. — М. : Сов. композитор, 1981. — 390 с.
13. Карп П. М. О балете / П. Карп. — М. : Искусство, 1967. — 227 с.
14. Красовская В. М. История русского балета : учеб. пособ. — СПб. : Лань, 2008. — 288 с.
15. Красовская В. М. Русский балетный театр второй половины XIX века. — 2-е изд., испр. — СПб. : Лань, 2008. — 688 с.
16. Красовская В. М. Русский балетный театр начала XX века : В 2-х ч., Ч.1 : Хореографы / В. М. Красовская. — Л. : Искусство, 1971. — 525 с.
17. Красовская В. М. Русский балетный театр. От возникновения до середины XIX века / В. Красовская. — Л : Искусство, 1958. — 310 с.
18. Красовская В. М. Статьи о балете / В. М. Красовская. — Л. : Искусство, 1967. — 308 с.
19. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра / В. Красовская. — Л. : Искусство, 1981. — 286 с.

20. Мазель Л. А. Анализ музыкальных произведений : элементы музыки и методика анализа малых форм / Л. А. Мазель, В. А. Цуккерман. — М. : Музыка, 1967. — 766 с.
21. Мазель Л. Строение музыкальных произведений : учеб. пособие. / Л. Мазель. — 2-е изд. доп. и перераб. — М. : Музыка, 1979. — 536 с.
22. Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений : вариационная форма : учебник / В. А. Цуккерман. — М. : Музыка, 1974. — 243 с.
23. Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений : Рондо в его историческом развитии : учебник, Ч.1 / В. Цуккерман. — 2-е изд. — М. : Музыка, 1988. — 175 с.: нот.
24. Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений : Рондо в его историческом развитии : учебник, Ч.2 / В. Цуккерман. — 2-е изд. — М. : Музыка, 1990. — 128 с.: нот.
25. Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений : Сложные формы : учебник / В. Цуккерман. — М. : Музыка, 1984. — 214 с.: нот.
26. Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы : учебник. — М. : Музыка, 1980. — 295 с.
27. Чистякова В. В. В мире танца / В. В. Чистякова. — М. : Искусство, 1964. — 132 с. : ил.
28. Юшкова Е. В. Айседора Дункан и вокруг: новые исследования и материалы / Е. В. Юшкова. — М. : Кабинетный ученый, 2019. — 280 с. : ил.

Дополнительная литература:

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: <http://www.dslib.net>

1. Алексеева, Н. И. Музыкально-танцевальные формы: теория и практика. – Москва: Музыка, 2018.
2. Барабанов, С. В. Эстетика танца: от классики до современности. – Санкт-Петербург: Лань, 2020.
3. Васильев, А. А. Основы хореографии. – Казань: Издательство Казанского университета, 2019.
4. Волкова, Т. И. Музыка и танец: синергия искусства. – Новосибирск: Сибирское университетское издание, 2021.
5. Григорьева, Е. Н. Танцевальные направления XX века. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.
6. Дмитриев, П. Л. Танец как форма художественного выражения. – Екатеринбург: Уралочка, 2016.
7. Ершова, И. В. Хореография народных танцев. – Москва: Искусство, 2020.
8. Жукова, Л. А. Музыкально-танцевальные жанры: классификация и анализ. – Краснодар: КубГУ, 2022.

9. Колесников, В. Д. История танца: от древности до современности. – Ярославль: ЯГПУ, 2021.
10. Костенко, М. С. Ритмы и движения: танцевальная культура. – Владивосток: Дальнаука, 2018.
11. Лебедева, С. Ю. Современные танцевальные техники. – Челябинск: ЧелГУ, 2019.
12. Миронова, Т. Г. Эмоции в танце: психология и философия. – Казань: ВКТ, 2020.
13. Николаев, А. И. Традиционные танцы народов мира. – Уфа: УГАТУ, 2022.
14. Петров, И. Ю. Анализ музыкального сопровождения танца. – Омск: ОГУ, 2023.
15. Сидорова, М. А. Музыкально-танцевальные фестивали: история и современность. – Тюмень: ТюмГУ, 2021.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и семинарских занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет