

БАКАЛАВР. АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС

М. Р. Черная

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

2-е издание

УМО ВО рекомендует

СООТВЕТСТВУЕТ
ПРОГРАММАМ
ВЕДУЩИХ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛ

Юрайт
ИЗДАТЕЛЬСТВО
biblio-online.ru

М. Р. Черная

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ

2-е издание, переработанное и дополненное

*Рекомендовано Учебно-методическим отделом
высшего образования в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным
направлениям*

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru

Москва • Юрайт • 2017

УДК 781.5(075.8)

ББК 85.3я73

Ч-49

Автор:

Черная Марина Радославовна — профессор, доктор искусствоведения, профессор кафедры музыкального воспитания и образования Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

Рецензенты:

Бергер Н. А. — доктор искусствоведения, доцент кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории (академии) имени Н. А. Римского-Корсакова;

Слоимская Р. Н. — доктор педагогических наук, гранд-доктор философии в области музыкологии и культурологии Международного университета фундаментального обучения, доцент кафедры фортепиано факультета искусств Санкт-Петербургского государственного института культуры.

Черная, М. Р.

Ч-49 Анализ музыкальных произведений : учеб. пособие для вузов / М. Р. Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 152 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

ISBN 978-5-534-02272-8

Учебное пособие содержит научно-исследовательские и методические материалы, связанные с теорией музыкального анализа, теорией музыкальной формы, историческими аспектами трактовки различных видов формы в музыкальном искусстве.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по основным образовательным программам: «Педагогическое образование» (профиль «Музыкальное образование»); «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль «Фортепиано»); «Вокальное искусство» (профиль «Академическое пение»).

УДК 781.5(075.8)

ББК 85.3я73

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».

ISBN 978-5-534-02272-8

© Черная М. Р., 2017

© ООО «Издательство Юрайт», 2017

Оглавление

Предисловие	5
Глава 1. Понятия и общие принципы музыкальной формы. Музыкальная интонация.....	9
Глава 2. Универсальная формула <i>I-M-T</i>	14
<i>Задания</i>	17
Глава 3. Типы изложения.....	18
<i>Задание</i>	20
Глава 4. Симметрия в музыке	21
<i>Задания</i>	22
Глава 5. Принципы развития музыкального материала.....	23
<i>Задания</i>	25
Глава 6. Музыкальные жанры	26
<i>Задания</i>	28
Глава 7. Фактура.....	29
<i>Задания</i>	32
Глава 8. Фигурация и дублировка	33
<i>Задания</i>	39
Глава 9. Анализ программной музыки.....	40
<i>Задания</i>	46
Глава 10. Малые гомофонные формы. Система крупных форм.....	47
Глава 11. Период и периодические структуры	48
<i>Задания</i>	52
Глава 12. Простая двухчастная форма.....	53
<i>Задания</i>	55
Глава 13. Сложная двухчастная форма	56
<i>Задания</i>	57
Глава 14. Простая трехчастная форма	58
<i>Задания</i>	60
Глава 15. Трех-пятичастная форма.....	61
<i>Задание</i>	62
Глава 16. Сложная трехчастная форма.....	63
<i>Задание</i>	64
Глава 17. Вариационные формы	65
<i>Задания</i>	68

Глава 18. Рондо	69
<i>Задания</i>	71
Глава 19. Сонатная форма.....	72
<i>Задание</i>	78
Глава 20. Рондо-соната.....	79
<i>Задание</i>	80
Глава 21. Смешанные (свободные) формы.....	81
<i>Задание</i>	82
Глава 22. Циклические формы	83
<i>Задания</i>	85
Глава 23. Вокальные формы.....	86
Глава 24. Особенности анализа вокальных произведений.....	87
<i>Задание</i>	106
Глава 25. Камерно-вокальный цикл	107
<i>Задание</i>	109
Глава 26. Вокально-симфонические циклы.....	110
Глава 27. Полифонические формы	113
<i>Задание</i>	115
Заключение	116
Глоссарий	117
Приложения	133
Приложение 1. Минимальный перечень вопросов для выполнения анализа произведений малой и крупной формы (план анализа).....	133
Приложение 2. Примерный анализ произведения крупной формы	135
Приложение 3. Примерный анализ произведений малой формы.....	144
Рекомендуемая литература	149
Новинки издательства «Юрайт» для студентов музыкальных и музыкально-педагогических вузов	152

Предисловие

Среди блока музыкально-теоретических дисциплин курс «Анализ музыкальных произведений» занимает ключевое место в подготовке музыканта. Основная цель изучения данного курса — воспитание профессионального мышления, глубокое постижение процессов в музыке, происходящих в фактуро- и формообразовании. Учебное пособие ориентировано на студентов вузов, обучающихся по основным образовательным программам: «Педагогическое образование» (профиль «Музыкальное образование»); «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль «Фортепиано»); «Вокальное искусство» (профиль «Академическое пение»).

Базовое обучение в учреждении профессионального образования предполагало формирование у обучаемого начальных навыков анализа музыкальных произведений на занятиях по соответствующей дисциплине на предыдущих уровнях и должно было создать основы для освоения вузовского курса. Уровень знаний и навыков, с которыми студенты приходят в вуз, далеко не однороден, чему, к сожалению, способствуют и различия в программах средних профессиональных образовательных учреждений.

Курс «Анализ музыкальных произведений» включен в программу обучения по многим специальностям и направлениям, и студенту предстоит экзамен либо дифференцированный зачет по этому предмету, причем выполнить контрольную работу, включающую комплексный анализ произведений (или цикла), придется самостоятельно. Практически каждый студент испытывает затруднения, иногда значительные, при определении типа формы в разделе малых форм, а также при оценке соотношения основных разделов в крупной форме и степени ее типичности.

Предлагаемое учебное пособие поможет будущим практикующим музыкантам и преподавателям войти в мир музыкальных форм, пронизанных живой интонацией, подготовиться к решению сложных теоретических проблем интерпретации музыкальных произведений.

Помимо лекционного курса, в состав пособия включены вопросы и практические задания по анализу музыкальных произведений для развития самостоятельной деятельности студентов.

Новинки издательства «Юрайт» для студентов музыкальных и музыкально-педагогических вузов

Живов, В. Л. Теория хорового исполнительства : учебник / В. Л. Живов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.

Торопова, А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Торопова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.

Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : учебник / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.

Цыпин, Г. М. Обучение игре на фортепиано : учебник для вузов / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.

Наши книги можно приобрести:

Учебным заведениям и библиотекам:
в отделе по работе с вузами
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: vuz@urait.ru

Частным лицам:
список магазинов смотрите на сайте urait.ru
в разделе «Частным лицам»

Магазинам и корпоративным клиентам:
в отделе продаж
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: sales@urait.ru

Отзывы об издании присылайте в редакцию
e-mail: red@urait.ru

**Новые издания и дополнительные материалы доступны
в электронной библиотечной системе «Юрайт»
biblio-online.ru**

Учебное издание

Черная Марина Радославовна

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Учебное пособие для вузов

Формат 60×90¹/₁₆.
Гарнитура «Petersburg». Печать цифровая.
Усл. печ. л. 9,50.

ООО «Издательство Юрайт»
111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4а.
Тел.: (495) 744-00-12. E-mail: izdat@urait.ru, www.urait.ru

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ЧЕРНАЯ Марина Радославовна

профессор, доктор искусствоведения, профессор кафедры музыкального воспитания и образования Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

«Предлагаемый автором курс позволяет систематизировать ресурсы современной высшей школы, задействованные для совершенствования музыкально-теоретической и профессионально-исполнительской компетентности студентов»

Н. А. Бергер, доктор искусствоведения, доцент кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории (академии) имени Н. А. Римского-Корсакова

«Предлагаемые темы пособия снабжены творческими заданиями, призванными активизировать, стимулировать учебную деятельность студентов»

Р. Н. Слонимская, доктор педагогических наук, гранд-доктор философии в области музыкологии и культурологии Международного университета фундаментального обучения, доцент кафедры фортепиано факультета искусств Санкт-Петербургского государственного института культуры

Учебное пособие содержит научно-исследовательские и методические материалы, связанные с теорией музыкального анализа, теорией музыкальной формы, историческими аспектами трактовки различных видов формы в музыкальном искусстве.

В книге изложены ключевые позиции теории и истории музыки, знание которых окажется незаменимым фундаментом в работе будущих музыкантов и музыкальных педагогов.

You Tube Видеокниговед Юрайт
Книжные обзоры

КУПИТЬ
ЭЛЕКТРОННУЮ
КНИГУ В **ЮРАЙТ**
электронная
библиотека
biblio-online.ru

ISBN 978-5-534-02272-8

9 785534 022728